Literatura

twitter.com/calapenshko

Contenido:

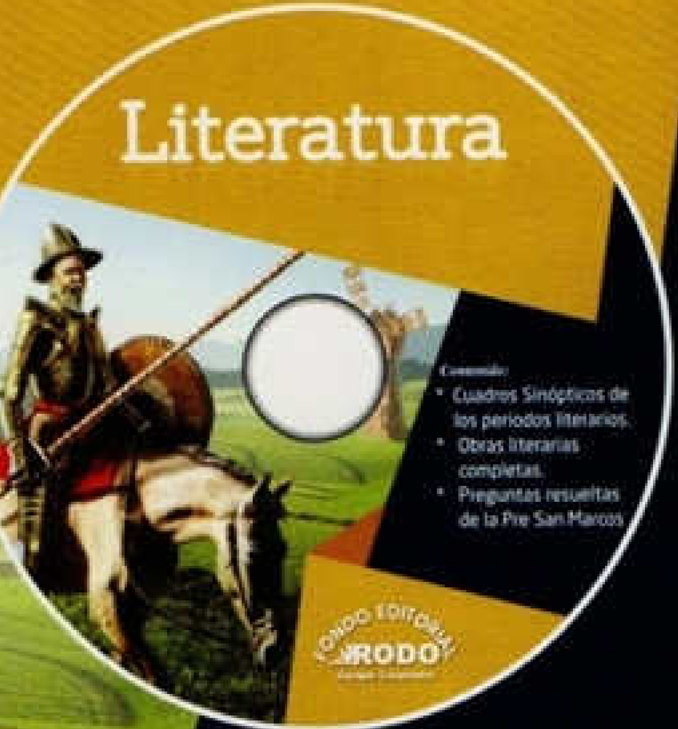
Teoría Literaria

Literatura Universal

Literatura Hispanoamericana

Literatura Peruana

(Preguntas DECO)


Literatura
Contenido:
Cuadros Sinópticos de los periodos literarios.
Obras literarias completas.
Preguntas resueltas de la Pre San Marcos
FONDO EDITORIAL
RODO

Incluye CD

FONDO EDITORIAL
RODO
Siempre Competitivo

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

Libro: Literatura

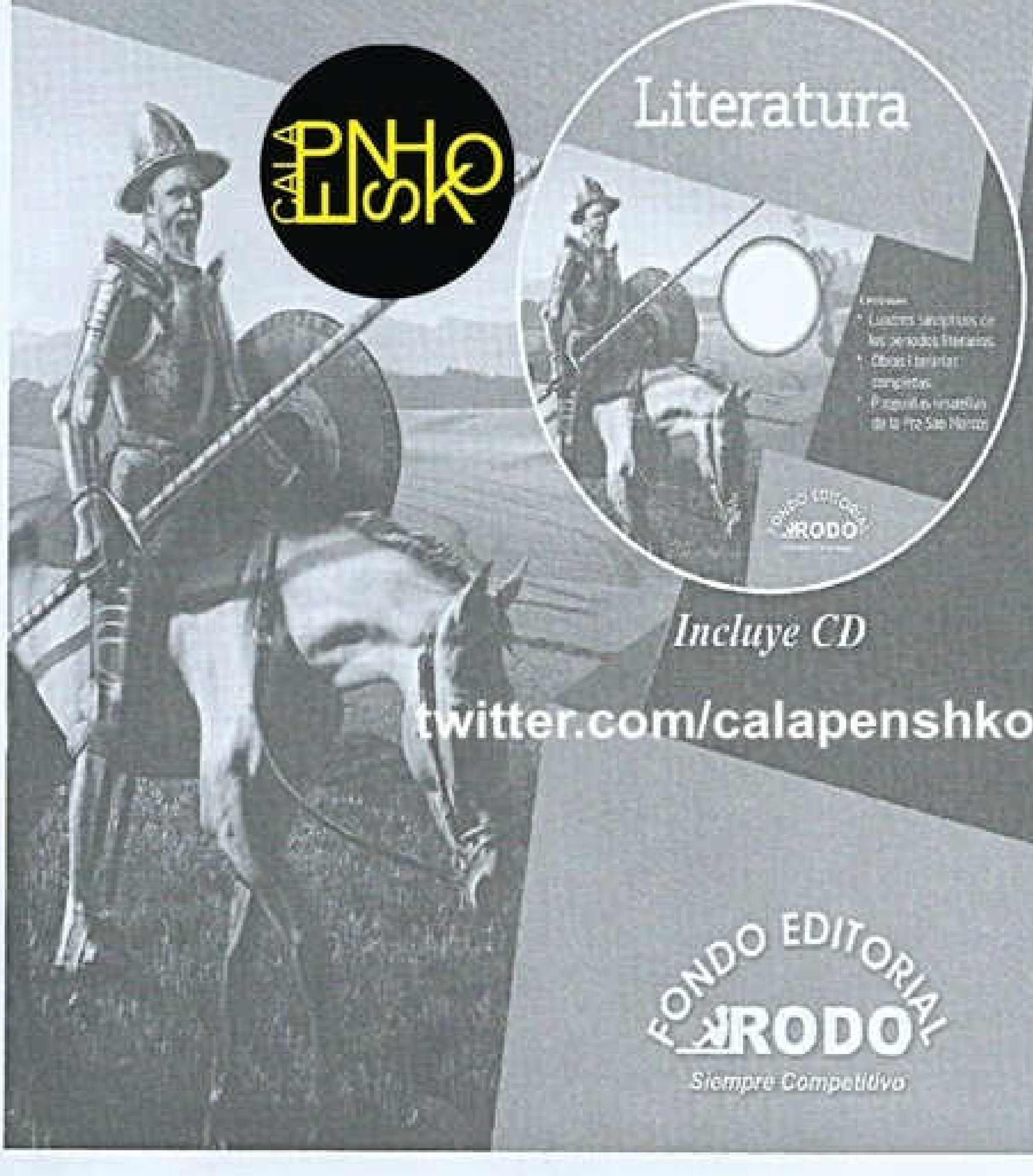
Páginas anexadas: 880
Páginas en bruto: 843
Peso bruto aproximado: 557 megas
Replica: No
Calificación: 9/10
Autor: Fondo Editorial Rodo
ISBN: 2018-17353
Tiempo SCAN: **5 horas 25 minutos**
Edición SCAN: **2 horas 01 minutos**
Tiempo Total SCAN: **7 horas 26 minutos**

Literatura

Contenido:

Teoría Literaria
Literatura Universal
Literatura Hispanoamericana
Literatura Peruana

(Preguntas DECO)


Literatura
FONDO EDITORIAL
RODO

Incluye CD

twitter.com/calapenshko

FONDO EDITORIAL
RODO
Siempre Competitivo

twitter.com/calapenshko

PRESENTACIÓN

Creemos que la educación atraviesa por múltiples dificultades, vemos como en el transcurrir de los procesos de Admisión, grupos de especialistas discuten y dictaminan cambios en los modelos de prueba que son tomados en los llamados Concursos de Admisión. Es por ello que tenemos que ser consecuentes del rol protagónico que tenemos todos aquellos quienes nos encontramos inmersos en la labor educativa.

El **Fondo Editorial RODO** es un grupo educativo conformado por profesionales de experiencia que por muchos años vienen participando en el análisis y resolución de Exámenes de Admisión tomados en las diferentes universidades de nuestro país, tales como la UNI, UNMSM, UNAC, UNA y UNFV.

Conocedores de la realidad de nuestro educando que día a día nos muestra la interacción con ellos en las aulas de clase y poniendo en manifiesto nuestro compromiso como educadores hemos asumido el reto de contribuir a elevar el nivel académico de manera integral, dándole prioridad a los cursos de matemática y ciencias.

Continuando con la elaboración de nuestra colección, en esta oportunidad presentamos el texto teórico – práctico denominado **LIBRO DE LITERATURA** concentrando todo el esfuerzo y la experiencia del grupo humano que la conforman. Caracterizándolo así por el rigor y la exigencia académica, ya que abarca los temas solicitados por el prospecto de Admisión.

Esta obra forma parte de una serie de publicaciones que permitirán al estudiante acceder a un material novedoso el cual sabemos generará diversos comentarios y sugerencias, los cuales sabremos aceptar.

Fondo Editorial RODO
De: Walter Z. Benitez Nuñez

FONDO EDITORIAL RODO

LIBRO DE LITERATURA
HUMANIDADES

EQUIPO PEDAGÓGICO
Elías León Aguilar

twitter.com/calapenshko

EDITADO por
FONDO EDITORIAL RODO
de Walter Z. Benitez Nuñez
Av. Venezuela 979 Of. 205 - Breña
LIMA 05, PERÚ ☎ 424 - 6350 992 - 796104

3a. Edición - Noviembre 2018

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N°: 2018 – 17353

DIAGRAMACIÓN, DIGITACIÓN Y GRÁFICOS
José Miguel Gallo Ballena

Se término de imprimir en Noviembre del 2018 en:
GRAFIC PLUS S. A. C.
Jr. Chincha N° 434 A. H. VI ZONA LIMA - Lima 11

Prohibida la reproducción total o parcial de este boletín, por cualquier medio, sin permiso escrito de la Editorial

INDICE

LITERATURA

CAPÍTULO 1. Teoría Literaria 7

CAPÍTULO 2. Literatura Clásica 71

CAPÍTULO 3. Literatura Medieval 161

CAPÍTULO 4. Literatura de la Edad Moderna 213

CAPÍTULO 5. Siglo de Oro de las Letras Castellanas 255

CAPÍTULO 6. Literatura Contemporánea del Siglo XIX: Romanticismo al Simbolismo 309

CAPÍTULO 7. Literatura Contemporánea del Siglo XX: Vanguardismo - España Contemporánea 373

CAPÍTULO 8. Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX 449

CAPÍTULO 9. Literatura Hispanoamericana del Siglo XX 477

CAPÍTULO 10. Narrativa Hispanoamericana Contemporánea del Siglo XX 513

CAPÍTULO 11. Literatura Quechua 567

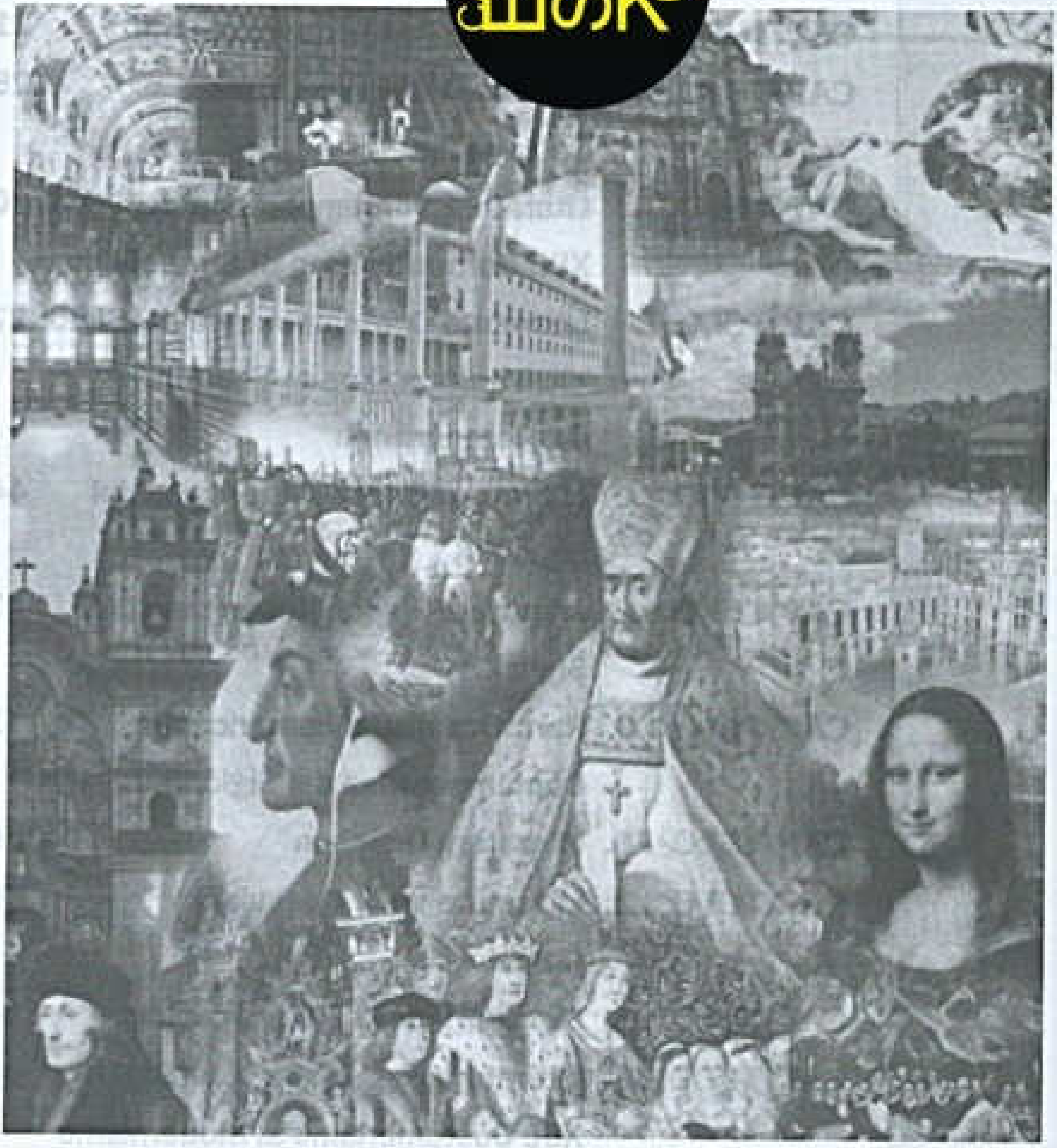
CAPÍTULO 12. Literatura de la Conquista y Colonial 601

CAPÍTULO 13. Literatura de la Emancipación 643

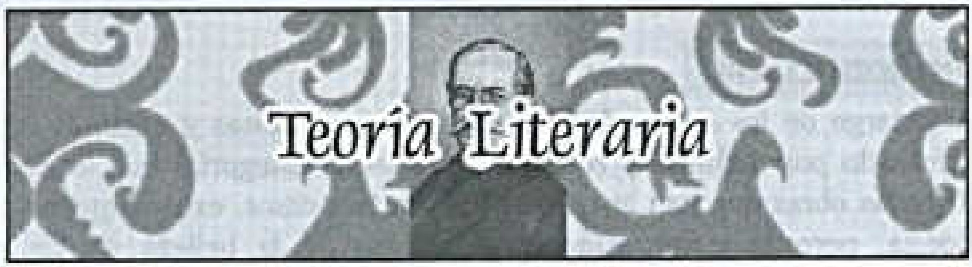
CAPÍTULO 14. Literatura Republicana del Siglo XIX: Costumbrismo al Modernismo 665

CAPÍTULO 15. Literatura Republicana del Siglo XX: Posmodernismo al Indigenismo 721

CAPÍTULO 16. Literatura Republicana del Siglo XX: Generación del 50 - Literatura Última 781



Capítulo 1



Teoría Literaria

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Descubre las diferentes definiciones y puntos de vista acerca de la Literatura, así también las disciplinas necesarias para el estudio del curso.
- Conoce los elementos que integran una obra literaria y sus diferentes clasificaciones.

LECTURA: *Literatura* por los genios:

"La literatura es una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas, y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional."

(Mario Vargas Llosa. Entrega del Premio Nobel 2010)

"A la poesía por cuya virtud el inventario abrumador de las naves que numeró en su Iliada el viejo Homero está visitado por un viento que las empuja a navegar con su presteza intemporal y alucinada. La poesía que sostiene, en el delgado andamiaje de los tercetos del Dante, toda la fábrica densa y colosal de la Edad Media. La poesía que con tan milagrosa totalidad rescata a nuestra América en las Alturas de Machu Pichu de Pablo Neruda el grande, el más grande, y donde destilan su tristeza milenaria nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, esa energía secreta de la vida cotidiana, que cuece los garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos"

(Gabriel García Márquez. Discurso al recibir el Premio Nobel en 1982)

"El poeta no es un "pequeño dios". No, no es un "pequeño dios". No está signado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo, que no se cree dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día, con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería: pan, verdad, vino, sueño"

(Pablo Neruda. Discurso al recibir el Premio Nobel en 1971)

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los siglos, diversos filósofos, tratadistas y amantes de la Literatura se han esforzado por definirla y tratar de establecer Categorías con la finalidad de agrupar las distintas obras que han aparecido. En muchos casos, existen quienes se aventuran a crear poesía, pero necesitan conocer el secreto de la belleza de las palabras (La figuras literarias). Este capítulo, precisamente, te ayudará a conocer los diversos puntos de vista que han aparecido acerca de la Literatura, así como de la aparición y clasificación de las obras en Géneros (Épico, Lírico, Dramático y Ensayo) y sus respectivas especies. Por último, la diversas formas de creación poética a través de las figuras literarias.

DEFINICIÓN

La palabra literatura proviene del término latino *litterae* (se prefiere esta expresión), que hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto, pues los romanos lo tradujeron del griego *grammatike* (*gramma, gramatos*: letra; *Ike*: relativo a) como *literatura, literaturae* (*litera, literae*: letra; *tura*: acción, resultado de la acción, colectivo), por eso se consideraba *Literatura* a todo lo escrito, pues escribir era señal de superioridad, de jerarquía, de élite. Este concepto posee una estrecha relación con el arte de la Gramática, la Retórica y la Poética, más estrechamente con esta última. Sin embargo, durante los años escolares siempre se nos han enseñado y nos han obligado a repetir que *"La literatura es el arte que expresa la belleza a través de la palabra"*. En realidad eso es innegable: el artista es un artesano de la palabra; pero debemos considerar que a lo largo de los siglos cada movimiento literario presentaba una visión propia. Repasemos un poco:

- **El diccionario de la Real Academia Española (RAE),** define a la literatura como el *arte que emplea como medio de expresión una lengua*. También se utiliza el término para definir al *conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género.*
- **Durante el Siglo de Oro español,** por poesía se entendía cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso.
- **En el siglo XVII,** se designaba como poesía o elocuencia.
- **A comienzos del siglo XVIII,** se comenzó a emplear la palabra «literatura» para referirse *a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión.*
- **A finales del siglo XVIII,** el significado del término literatura se especializa, restringiéndose a las obras literarias de reconocida calidad estética.
- **En Inglaterra, en el siglo XVIII,** la palabra «literatura» abarcaba escritos producidos por clases instruidas: desde la filosofía a los ensayos, pasando por las cartas y la poesía.
- **En la Inglaterra del Romanticismo,** el término «literato» era sinónimo de «visionario» o «creativo». Pero no dejaba de tener tintes ideológicos, transformándose en ideario político, cuya misión era transformar la sociedad mediante los valores que encarnaban en el arte.

EL ACTO COMUNICATIVO LITERARIO

Cuando el artista (poeta, narrador o dramaturgo) crea una obra, trata de expresarnos sus ideas, sentimientos o estados de ánimo, por lo que la creación literaria se convierte en un acto de comunicación, en el que, sabemos, participan diversos elementos. Estos son:

A. **EMISOR:** Es quien se encarga de elaborar la obra, es decir, el autor. En nuestro caso puede asumir el papel de: Poeta, narrador o Dramaturgo.

B. **RECEPTOR:** Es quien recibe el mensaje, es decir, el lector u oyente que se favorecerá deleitándose o buscando algún interés intelectual. Este receptor realizará un proceso *semasiológico* que consiste en descubrir los sentidos o *semas* que contiene estructurados el mensaje del universo conceptual del emisor para interpretarlo.

C. **REFERENTE:** Es el mundo representado, es decir, el mundo imaginario en el que se desenvuelven los personajes y se crean ambientes.

D. **CANAL:** A través del cual viaja en mensaje. Si se trata de una poesía cantada serán las ondas sonoras; si se trata de una lectura, la hoja impresa; y en el caso de las obras dramáticas aparece el gestual, visual, auditivo, etc.

E. **MENSAJE:** Es la obra en sí. Puede ser transmitida de manera oral, escrita o representada.

F. **CÓDIGO:** Aunque el lector y el escritor utilicen la misma lengua, ambos pueden tener una competencia apreciablemente distinta: signos desconocidos, recursos sintácticos, niveles de expresión que no concuerdan y que no se consiguen asimilar. Así, el código adquiere un valor especial (connotativo), producto del uso de recursos estilísticos (Figuras literarias), y que demanda una participación activa del lector.

G. **SITUACIÓN:** Dependerá del momento de creación o representación y el de lectura o espectación. Este tipo de comunicación se lleva a cabo *in absentia*, es decir, los sujetos no concurren de una manera directa o inmediata en el acto comunicacional, pues se produce un distanciamiento temporal y espacial de carácter muy complejo.

EL LENGUAJE LITERARIO SE CARACTERIZA POR SER

Plurisignificativo*:* Pues da lugar a muchas interpretaciones de un mismo texto, hace descubrir relaciones insospechadas y puede sugerir tantos sentidos como lecturas se hagan. Muchas veces se dice que es distinto leer un mismo libro en dos épocas distintas de la vida o que cada lector le da a cada libro un sentido distinto.

Connotativo: Las palabras se llenan de nuevos significados que invitan al lector a dar al texto un sentido que, generalmente, va más allá de su significado habitual o denotativo. El texto literario sugiere cosas que a veces están escondidas, entrelazadas, esperando a ser descubiertas.

Original: Busca crear nuevas expresiones, nuevas acepciones de palabras, incorpora cultismos y recupera giros populares. En resumen, aprovecha al máximo el sentido figurado y usa los diferentes recursos de la retórica en su máxima expresión (hipérboles, antítesis, ironías, metáforas, etc).

Predominio de la función poética o estética: Se busca crear belleza a través del lenguaje, de forma que la expresión se desvía del uso común para que produzca extrañeza y admiración.

DISCIPLINAS LITERARIAS

I. **HISTORIA LITERARIA:** Tiene por objeto el *estudio diacrónico* de las obras en relación con su pasado y su devenir. Ya que una obra es el reflejo de una época. Esta disciplina trata de agrupar, bajo el mismo rótulo, a un conjunto de obras que, producidas durante un determinado espacio temporal, presenta una serie de características comunes de tipo ideológico y estético.

PANORAMA DE LITERATURA UNIVERSAL

		CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS	REPRESENTANTES
EDAD ANTIGUA	CLASICISMO	♠ Primera Escuela Literaria. ♠ culturas antiguas: Grecia y Roma. ♠ Estética. ♠ Racionalismo. ♠ Antropocentrismo. ♠ Equilibrio entre fondo y forma. ♠ Finalidad didáctica.	**GRECIA: Período Jónico:** Homero: *Ilíada, Odisea.* Hesíodo: *Teogonía.* Safo de Lesbos: *Epitalamios.* Píndaro: *Epinicios.* **Período Ático:** Sófocles: *Edipo rey.* Esquilo: *Orestíada.* Eurípides: *Ifigenia en Áulide.* Aristófanes: *Las nubes.* **ROMA: Siglo de Augusto:** *Apoyo de Cilnio Mecenas.* Virgilio: *Eneida.* Ovidio: *El arte de amar.* Horacio: *Epístola a los Pisones.*
EDAD MEDIA	MEDIEVAL (V - XV)	♠ Lenguas romances, invasiones bárbaras, feudalismo. Escolástica. Teocentrismo. ♠ A finales: Burguesía y Humanismo. ♠ Lírica provenzal o "amor cortés": Visión de la mujer-ángel: Dama. ♠ Poetas: trovador ("lírica del amor cortés", el clérigo (poeta religioso) y el juglar (cantares de gesta). Aparecen las novelas de Caballería.	**FRANCIA:** Norte: (Lengua de Oil): *Cantar de Rolando.* Sur: (Lengua de Oc -Provenza): *"Lírica Provenzal"* o *"Amor Cortés".* **ALEMANIA:** Épica: *Cantar de los Nibelungos, Hildebrando.* Lírica: *Minnesängers (cantores de amor)* y los *Meistersängers (señores cantores).* **INGLATERRA:** *Beowulf, Godofredo Chaucer: Cuentos de Canterbury.* **ITALIA:** Trecento Italiano: Dante Alighieri: *La comedia, De la lengua vulgar, Sobre la monarquía.* Francesco Petrarca: *Cancionero.* Giovanni Bocaccio: *Decamerón, Filocolo.*
EDAD MODERNA	RENACIMIENTO (XVI)	♠ Burguesía, avances científicos e imprenta. ♠ Reforma protestante. ♠ Humanistas (Vuelta a lo clásico: Equilibrio, perfección y antropocentrismo). ♠ Culto a la razón: búsqueda de la verdad. ♠ Mecenazgo de la Burguesía: llegada de los Médicis al poder. Cuna: Italia (Florencia).	**ITALIA:** Ludovico Ariosto: *Orlando Furioso.* Torcuato Tasso: *Jerusalén Libertada.* Nicolás Maquiavello: *El Príncipe.* **FRANCIA:** Francois Rabelais: *Gargantúa y Pantagruel.* Michel de Montaigne: *Ensayos.* **PORTUGAL:** Luis Vaz de Camoens: *Os Lusíadas.* **HOLANDA:** Erasmo de Rótterdam: *Elogio de la Locura.* **INGLATERRA:** Tomás Moro: *Utopía.* Christopher Marlowe: *Tamerlán, el Grande.* Williams Shakespeare: *Venus y Adonis, Romeo y Julieta.*
	BARROCO (XVII)	♠ Contrarreforma, Guerra de los Treinta años y pestes que asolan a toda Europa. Surgen intelectuales: Newton, Kepler, Descartes, Spinoza, Hobbes. ♠ En italiano: *"barocco" razonamiento retorcido:* Rostro brillante y vacío interior, exageraciones, vasta erudición clásica y elitismo.	**INGLATERRA:** Oscila entre el reinado Tudor (Isabel I), y Jacobo I Estuardo. Williams Shakespeare: *Hamlet, Otelo, Macbeth.* **Eufuismo:** John Lyly, *Eufues o la anatomía del Ingenio.* **ITALIA: Marinismo:** Giambatista Marino, *Adonis.* **FRANCIA: Preciosismo:** Honoré de Urfe, *El Astro;* Madame de Scudéry, *Le grand Cyrus.* Este barroco morirá pronto, pues el *Neoclasicismo* anuncia su llegada.

EDAD MODERNA	NEOCLASICISMO (XVIII)	♠ Francia: *Siglo de las Luces*. Familia Borbón: *Luis XIII* (regencia de Richelieu), *Luis XIV*, Rey Sol, *Luis XV y Luis XVI*. Racionalismo, Ilustración y Enciclopedismo. Se crea la *Academia Francesa*. Contra el barroco. Normatividad: sometimiento a las unidades clásicas, Mimesis y didáctica, culto a la razón. Desarrollo de fábulas, comedias, cuentos morales, tragedias (No permitieron dramas).	**FRANCIA:** Tratadista: Nicolás Boileau: *Arte poética*. Comedia: Jean Baptiste Poquelín, Moliere: *El avaro, Las preciosas ridículas, El médico a palos, El amor médico, La escuela de maridos*. Prosa: Charles Perrault: *La caperucita roja, El gato con botas, etc.* Fábulas: Jean de la Fontaine: *Fábulas*. Tragedia: Jean Racine: *Pierre Corneille "Padre de la Tragedia Francesa": El Cid*. Filosofía: René Descartes: *Discurso del método*. **INGLATERRA:** Jhonatan Swift: *Las aventuras de Gulliver*. Daniel Defoe: *Robinson Crusoe*.
EDAD CONTEMPORÁNEA – SIGLO XIX	ROMANTICISMO (1ºmitad)	♠ Filosofía Idealista (Hegel). ♠ Revolución francesa que proclama el ideal de Libertad, Revoluciones liberales. ♠ Estallido de la Revolución Industrial (modernidad y problemas sociales) y avance de la ciencia y discriminación del artista. ♠ Sentimiento sobre la razón (Yo), amor a la naturaleza y Libertad del genio creador: poeta-demiurgo. Cuna: Alemania (*Sturm Und Drang*). ♠ Vuelta a la Edad Media.	♠ **FRANCIA:** Víctor María Hugo: *Hernani, Los miserables*. Alejandro Dumas: *Los tres mosqueteros*. Madame Stael (Germaine Necker) *Delfina y Corina*. George Sand (Lucile Aurora Dupin): *Lélia, Indiana, El pantano del diablo*. ♠ **INGLATERRA:** George Gordon Lord Byron: *Caín*. Percy Shelley: *Prometeo liberado, Oda al viento del Oeste*. Mary Shelley (Mary Godwin): *Fankenstein o Prometeo Moderno*. ♠ **ALEMANIA:** Johann Goethe: *Werther, Fausto*. Novalis (Federico Von Hardenberg): *Himnos a la noche*. Enrique Heine: *Lierdes*. Federico Schiller: *Guillermo Tell, Don Carlos*.
	MEDIADOS DEL SIGLO XIX	**PARNASIANISMO** ♠ Su ideal era *"El arte por el arte"* por eso buscaron la *perfección* y *nuevos ritmos*. ♠ Théophile Gautier: *Esmaltes y camafeos* (inicio del Parnasianismo). Leconte de Lisle: (Carles Marie René Lisle) *Poemas antiguos, Poemas bárbaros, Poemas trágicos*. Armando Sully Prudhome: Primer Premio Nobel de Literatutra (1901) *Estancias y poemas, Vanos afectos*). José María Heredia: *Los trofeos*.	**SIMBOLISMO** Poesía de esencias en base a configuraciones simbólicas, ritmo musical y color. Sugerencia: *Decirlo, pero sin decirlo*. Sinestesias y Metáforas Puras. Nombre de la Escuela: El 1° de setiembre de 1886, Jean Papadiamantopoulos (Jean Moréas) publicó un artículo en *Le* Figaro, *Manifiesto Simbolista*. Iniciador: Charles Baudelaire, *Las flores del mal*. Poetas: Arthur Rimbaud: *Una temporada en el infierno, Iluminaciones*. Paul Verlaine: *Poemas saturnianos*. Stephen Mallarmé: *La siesta del fauno*.

EDAD CONTEMPORÁNEA – SIGLO XIX	**REALISMO** (2ª mitad)	♠ Consecuencias de la revolución industrial: proletariado, pro-greso técnico y consolidación de la burguesía. Manifiesto Comunista: Marx y Engels. Aparecen: Positivismo de Comte, Herencia, teoría de la evolución y el Experimenta-lismo. ♠ Descripción objetiva y precisa de personajes y escenarios de los bajos fondos. ♠ Narración en 3ª persona (Omnisciente). ♠ Lenguaje adaptado a condiciónes de vida. ♠ Se difunde a través del Teatro y la Novela.	**FRANCIA:** Gustavo Flaubert: *Madame Bovary.* Henri Beyle (Stendhal): *Rojo y negro.* Honorato de Balzac: *La comedia humana.* **INGLATERRA:** Dickens, Charles: *Oliver Twist.* Doyle, Conan: *Sherlock Holmes.* **RUSIA:** Fedor Dostoievski: *Crimen y castigo.* Leon Tolstoi: *Ana Karenina, Guerra y Paz.* *El Realismo tuvo un grado exagerado: *Naturalismo* que pretende ser un método para estudiar y transcribir su comportamiento. Emilio Zola: *La taberna, Naná, Germinal, La bestia humana, Lourdes, Roma y Paris.* Guy de Maupassant: *Bola de sebo, Cuentos de la Becada, Claro de luna, La casa Tellier.*
EDAD CONTEMPORÁNEA SIGLO DEL XX	**VANGUARDISMO** (XX)	♠ Logros tecnológicos y científicos. ♠ Conflagraciones bélicas: Guerras Mundiales, Revolución Soviética, Guerra Civil Española. ♠ Caída de la bolsa de Wall Street y aparición de sistemas totalitarios: fascismo y el nazismo. Desarrollo del Psicoanálisis **EN POESÍA:** Versolibrismo: Uso de las metáforas puras, del Collage y de los caligramas. Esquematismo preponderancia de la imagen: Representación de las cosas por el lenguaje. **EN NARRATIVA:** ♠ - Visión múltiple de la realidad. Abandono del orden cronológico (*Flash Back*), *Cámara lenta* (Lento fluir de las acciones y descripciones o Morosidad del relato). Flujo de la conciencia. Monólogo interior.	**Cubismo:** Inicio: Pablo Picasso *Las señoritas de Aviñón.* Guillaume Apollinaire: *Caligramas, Alcoholes.* **Futurismo:** Adoración a la máquina (multiplicador de los poderes del hombre). Fillipo Marinetti: *Mafarka el futurista.* **Expresionismo:** Reconstrucción de la realidad a partir del yo del artista. Rainer M. Rilke: *Vida y canciones.* **Dadaísmo:** Negación abierta de la lógica, la negación del arte. Tristán Tzará: *La primera aventura, Siete manifiestos dadá.* **Surrealismo:** Desentrañar el sentido último de la realidad, una "suprarrealidad". André Bretón: *Manifiesto surrealista.* **Existencialismo:** Libertad y autorresponsabilidad del hombre (único Dios). Jean Paul Sartre (PN 1964): *La náusea.* Albert Camus (PN 1957): *El extranjero.* **Otros exponentes de este siglo son:** Franz Kafka Löwy: *La metamorfosis.* James Joyce: *Ulises.* William Faulkner (PN 1949): *El sonido y la furia.* Marcel Prosut: *En busca del tiempo perdido.*

PANORAMA DE LITERATURA ESPAÑOLA

		CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS	REPRESENTANTES
EDAD MEDIA	MESTER DE JUGLARÍA - SIGLO XII	♠ Guerra espiritual: Cristianos, judíos y musulmanes. Aparición de mozárabes, mudéjares. Nuevas lenguas: gallego-portugués, leonés, castellano, catalán, etc. ♠ Carácter realista y precisión histórica frente a otros cantares de Europa. Sentimiento heroico y nacional, carácter popular y de transmisión oral. ♠ Rima asonante y métrica irregular	**Primeras manifestaciones líricas del Castellano:** *Jarchas Mozárabes.* Expresaban lamentaciones de una doncella por un amor imposible. ♠ *Poema del Mío Cid* (casi completa), *Roncesvalles* (Sólo se halló un fragmento), *Cantar de Rodrigo o Las Mocedades de Rodrigo.* ♠ En teatro: *Auto de los Reyes Magos.*
	MESTER DE CLERECÍA - SIGLO XIII - XIV	♠ Reinados de Fernando III, el Santo, y Alfonso X, el Sabio. Creación de la *Escuela de traductores de Toledo.* Creación universidades (Valencia, 1209 y Salamanca, 1215). ♠ Métrica regular y rima consonante, carácter moralizador y didáctico. Desarrollada por eclesiásticos y nobles. Preferencia por la cuadernavía o *tetrástrofo alejandrino monorrimo: estrofa de cuatro versos alejandrinos.*	**Poemas anónimos:** *Libro de Apolonio, Libro de Aleixandre, Poema de Fernán González y Libro de Yusuf o de José.* **Poetas conocidos:** Gonzalo de Berceo (primer poeta conocido): *Loores de Nuestra Señora, Milagros de Nuestra Señora.* El Infante Don Juan Manuel: *Libro de los exemplos del Conde Lucanor et de Patronio.* Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: *El libro del buen amor.*
	PRERRENACIMIENTO - SIGLO XV	♠ Reinado de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla (Guerra contra Juana, la Bletraneja). ♠ Se rompe la convivencia entre judíos, árabes y cristianos. Santa Inquisición y Nuevo Mundo (América). Influencia del Humanismo. ♠ Los romanceros más antiguos son: *Cancionero de romances, Silva de romances, Romancero, Rosas de romances, Romancero general.*	♠ Cancionero de Baena (titulado *Libro de trovas).* ♠ Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana: *Sonetos al Itálico modo.* Fernando de Rojas: *La tragicomedia de Calisto y Melibea (La Celestina)* ♠ Elio Antonio Nebrija: *Primera Gramática de la Lengua Castellana.* ♠ Jorge Manrique Figueroa: *Coplas ala muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre.*

SIGLO DE ORO	RENACIMIENTO - SIGLO XVI	**PRIMER RENACIMIENTO** ♠ Carlos I – V (Alemania). Reinado Habsburgo ♠ No Reforma Protestante (Santa Inquisición) ♠ Importación de formas italianas (Sonetos, silvas, canciones, octavas reales, liras, cuartetos, tercetos) ♠ Llegada de las ideas Erasmistas. ♠ Algunos mantienen la tradición española.	**I. Lírica:** Escuela Italiana: Garcilaso de la Vega y Guzmán: *Égloga de Salicio y Nemoroso.* Escuela Tradicional: *(Romances, letrillas, canciones)* Cristóbal de Castillejo **II. Novela de Caballería:** Garci Rodríguez de Montalvo: *Amadís de Gaula* Picaresca: *Origen español, tendencia realista. Lazarillo de Tormes (anónimo)*
		SEGUNDO RENACIMIENTO ♠ Reinado de Felipe II. Concilio de Trento (Contrarreforma: arte religioso) ♠ Se mantienen las formas italianas. ♠ Temas: Religión, amor (Se revalora a Garcilaso, en metro y temática), Épicos (debido a las Guerras de Religión)	**I. Lírica:** Escuela Salmantina: *Reflexiva.* Fray Luis de León: *A la vida retirada.* Escuela Sevillana: *Estética.* Fernando de Herrera: *A la batalla de Lepanto.* **II. Novela Pastoril:** *Origen italiano, tendencia poética.* Jorge de Montemayor: *Diana,* Cervantes: *La Galatea,* Gil Polo: *Diana enamorada*
	PLENITUD - TRANSICIÓN DEL XVI AL XVII	♠ Reinado de Felipe III. ♠ Intervención en la Guerra de los Treinta años. ♠ El poder cae en manos de validos (hombres de confianza del rey: Duque de Lerma). ♠ Período de Plenitud Literaria. ♠ La vida como un sueño, un mundo sin valor: caótico y doloroso; que anuncia al Barroco.	**I. Novela:** Miguel de Cervantes Saavedra: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.* Picaresca: Mateo Alemán: *"Guzmán de Alfarache" (Aparece el término Pícaro).* **II. Teatro:** *Ciclo Lopesco:* Félix Lope de Vega y Carpio: *Arte nuevo de hacer comedias, Fuenteovejuna* Guillén de Castro: *Las mocedades del Cid.*
	BARROCO SIGLO XVII	♠ Duda: lo que ve es realmente tal y como se ve. ♠ Reinado de Felipe IV y Carlos II ♠ Período de decadencia española ♠ Apogeo de la Contrarreforma y los autosacramentales (Arte Religioso) ♠ Apariencia brillante y vacío interior ♠ Problema de la lucha realidad y ficción	**I. Lírica:** Conceptista: *Juego de ideas (doble sentido)* Francisco de Quevedo: *Sueños, La vida del Buscón llamado don Pablos (Prosa).* Culterana: *Poesía hermética y sensorial.* Luis de Góngora y Argote: *Soledades.* **II. Teatro:** Tirso de Molina: *El burlador de Sevilla.* Pedro Calderón de la Barca *(Filosófico y reflexivo): El gran teatro del mundo, La vida es sueño.*

NEOCLASICISMO SIGLO XVIII	♠ Reinado Borbón en España: Felipe V, Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. ♠ Se crea la RAE y la Biblioteca Nacional. ♠ Aparición de periódicos literarios. ♠ Prima la erudición y la crítica sobre la poesía. ♠ Influencia de la literatura francesa: Moliere, La Fontaine, filosofía Racionalista (Descartes) ♠ Normas, pedagogía (comedias y fábulas); mimesis y culto a la razón toman el poder.	Tratadista: Ignacio de Luzán: *Arte poética*. Teatro: Leandro Fernández de Moratín: *El sí de las niñas, La Comedia nueva o el café*. Prosa: José Cadalso: *Cartas marruecas*. Fray Benito Jerónimo Feijoo (El padre Feijoo). *Teatro crítico universal*, *Cartas eruditas y curiosas*. Gaspar Melchor de Jovellanos: *Tratado de la Educación, Entretenimientos juveniles*. Fábulas: Félix María Samaniego: *Fábulas morales*. Tomás Iriarte: *Fábulas literarias*.
ROMANTICISMO SIGLO XIX (1ª MITAD)	♠ Guerras Carlistas y pérdida de Virreinatos en América. ♠ Fernando VII exilió a poetas que regresarían con el romanticismo. ♠ Se desarrolla: El drama poético, la leyenda, la novela histórica y la poesía (declamatoria e intimista). Se rescata la Edad Media y la Edad de Oro en cuanto a características y personajes. ♠ Llegada del Romanticismo conservador (Walter Scott) y liberal (Lord Byron).	♠ **Novela histórica.-** Mariano José de Larra: *El doncel don Enrique el doliente*; José de Espronceda: *Sancho Saldaña* ***Costumbrismo:** *Cuadro de costumbres* (Mesonero Romanos) y *Artículos de costumbres* (Mariano José de Larra). * Leyenda (Bécquer). * Teatro: Francisco Martínez de la Rosa: *La conjuración de Venecia*. Ángel de Saavedra, duque de Rivas: *Don Álvaro o la fuerza del sino* (Triunfo del romanticismo español). José Zorrilla y Moral: *Don Juan Tenorio*.
REALISMO SIGLO XIX (2ª MITAD)	♠ Rápido crecimiento de la población. No se produce ningún desarrollo económico ni industrial. Las únicas regiones en las que se aprecia algo de industrialización son Cataluña y el País Vasco. ♠ En Filosofía: El positivismo arremete contra el idealismo propio del Romanticismo. ♠ Ahora se propone la investigación de los hechos observables y medibles. ♠ El arte se vuelve crítico y objetivo.	♠ Novela: Fernán Caballero *(Cecilia Böhl de Faber) La familia de Alvareda*. Pedro Antonio de Alarcón: *Cuentos amatorios*. Juan Valera: *Juanita la Larga*. Leopoldo Alas "Clarín": *La regenta*. Benito Pérez Galdós: *Traflagar, Gloria, Marianela, Fortunata y Jacinta*. Jose María Pereda: *Peñas arriba, El sabor de la tierruca*. Emilia Pardo Bazán: *La sirena negra* ♠ Teatro: José Echegaray *(Premio Nobel 1904): El hijo de don Juan, O locura o santidad*

ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.
FINALES DEL SIGLO XIX Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

CONTEXTO: Restauración del trono a Alfonso XII. Cuba inicia su revolución armada, en cuya última fase interviene EEUU. Se firma el Tratado de París entre EEUU y España (esta cede Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam): *Año del Desastre Nacional*. Alfonso XIII y dictadura de Primo de Rivera (1923). Segunda República y toma de poder del general Francisco Franco iniciándose la Guerra Civil Española. En este marco que oscila entre los finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española, que envió a muchos poetas al destierro y a otros los silenció para siempre, aparecen tres grandes generaciones: Generación del 98, Generación del 14 y Generación del 27.

GENERACIÓN DEL 98

"Europeizar a España" y luego "Españolizar a España". Para esto es necesario:

1. **Redefinir el Concepto de España:** Se abre las puertas a los cambios del mundo.
2. **Redescubrir el Alma de España:** Historia (intrahistoria), Paisaje (Castilla), Literatura (autores "primitivos": Berceo, Manrique, Arcipreste de Hita, clásicos: Góngora, Gracián o amaron hondamente a España como Larra)

- ♠ Asimilación del modernismo
- ♠ Miguel de Unamuno: *Del sentimiento trágico de la vida, Vida de don Quijote y Sancho, La tía Tula, San Manuel Bueno mártir, Niebla* (Nivola).
- ♠ Pío Baroja: *El árbol de la ciencia*
- ♠ José Martínez Ruiz "Azorín": *Los pueblos, La ruta de Don Quijote.*
- ♠ Antonio Machado: *Campos de Castilla, Soledades.*
- ♠ Ramón del Valle Inclán: *Tirano Banderas.*
- ♠ - Juan Ramón Jiménez (Premio Nobel 1956): *Platero y yo, Jardines lejanos, Eternidades, Diario de un poeta recién casado, Piedra y cielo.*

GENERACIÓN DEL 27

- ♠ Motivo: Tricentenario de la muerte de Góngora.
- ♠ Inspiración: Gen. del 98: Jiménez y Machado; Siglo de Oro (Garcilaso Góngora) y Vanguardia.
- ♠ Desarrollo de diversos géneros, pero sobresalió la poesía (social y comprometida)
- ♠ Recuperación del teatro nacional, apoyo de la Segunda República (Lorca, Alberti; casona).
- ♠ Pedro Salinas: poesía pura. *Presagios, La voz a tu debida, Razón de amor.* Federico García Lorca: Recrea la Andalucía mítica. Poesía: *Romancero gitano, Poeta en New York.* Teatro: *Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba.* Rafael Alberti: Premio Cervantes 1983. *Marinero en tierra, Sobre los ángeles.* Jorge Guillén: Premio Cervantes 1976. *Cántico.* Luis Cernuda: *La realidad y el deseo.* Vicente Aleixandre: Surrealismo (Premio Nobel 1977). *Espada como labios, La destrucción o el amor, Sombra del Paraíso.* Gerardo Diego: (Creacionismo y Ultraísmo) *El romancero de la novia, Versos humanos.* Miguel Hernández: *El rayo que no cesa.*

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

PANORAMA DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

	CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS	REPRESENTANTES
ROMANTICISMO (1830 - 1890)	♠ Dictaduras y golpes de estado: Manuel de Rosas en Argentina, Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, etc. ♠ Surge la tendencia social; y por otro, una literatura sentimental e histórica.	**ARGENTINA:** Esteban Echeverría: *Elvira o la Novia del Plata (primera obra romántica de América)*, *El Matadero* (Inaugura el tema *civilización y la barbarie*). Domingo Faustino Sarmiento: *Civilización y Barbarie: Vida de Juan Facundo Quiroga*. José Mármol: *Amalia*. José Hernández: *Martín Fierro*. **COLOMBIA:** Jorge Isaacs: *María*.
MODERNISMO (ENTRE XIX - XX)	♠ Guerra entre los *EEUU y España:* Independencia de las últimas colonias (*Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam*). La obra de arte se convierte en mercancía (discriminación del artista). ♠ *Cosmopolitismo*. *Exotismo*. *Preciosismo* ♠ *Esteticismo:* "El arte por el arte".	**PRECURSORES:** Cuba: José Martí: *Ismaelillo*, *Versos sencillos*, *Versos libres*. México: Manuel Gutiérrez Nájera: *Cuentos frágiles*. Colombia: José Asunción Silva: *Gotas amargas*. **CONSOLIDACIÓN:** México: Amado Nervo: *La amada inmóvil*. Uruguay: José Enrique Rodó: *Ariel*. Julio Herrera Reissig: *Los éxtasis de la montaña*. Argentina: Leopoldo Lugones. *Lunario sentimental*. Nicaragua: Rubén Darío: *Azul*, *Prosas Profanas*.
POSTMODERNISMO INICIOS DE SIGLO XX	♠ *"Tuércele el cuello al Cisne de engañoso plumaje"* ♠ Se tiende la mirada a las formas simples de la poesía. La temática se hace más familiar, intimista y cotidiana. ♠ Poco a poco, permite el surgimiento de nuevas estéticas: vanguardismo (poesía) y regionalismo (prosa).	**MÉXICO:** Enrique González Martínez: *La muerte del Cisne*. **URUGUAY:** Carlos Sabat Ercasty: *Pantheos*, *Poemas del hombre*. **CHILE:** Gabriela Mistral (Lucila Godoy. Premio Nobel 1945): *Desolación*, *Tala*, *Sonetos de la muerte*. **ARGENTINA:** Alfonsina Storni: *El dulce daño*, *Ocre y poemas de amor*. **URUGUAY:** Delmira Agustini: *El libro blanco*. Juana de Ibarbourou: (Juana Fernández). *Lenguas de diamante*.
POESÍA CONTEMPORÁNEA SIGLO XX	♠ Aparición de diferentes movimientos políticos como el APRA y el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui. ♠ Durante este periodo la literatura y otras artes sienten una necesidad de revalorar su tierra, así como denunciar los males que aquejan internamente a cada país.	**VANGUARDISMO** **México:** Octavio Paz: Premio Nobel 1990: Surrealista: *Libertad bajo palabra (poesía)*, *El arco y la lira*, *La doble llama*, *El laberinto de la soledad*, *Sor Juana Inés o las trampas de la fe (ensayos)*. **Chile:** Vicente Huidobro: Creacionista: *Altazor*. Pablo Neruda *(Neftalí Reyes)* Premio Nobel 1971. Surrealista: *Residencia en la Tierra*. **Argentina:** Jorge Luis Borges: profesó el Ultraísmo. *Fervor de Buenos Aires*, *Luna de enfrente*

POESÍA CONTEMPORÁNEA SIGLO XX	♣ Surge la **Vanguardia** (rechazo a toda norma clásica. Versolibrismo. Se aprovecha el nivel espacial del poema: Caligrama), pero luego los poemas vuelven a la normalidad y se desarrolla la **Postvanguardia** (Contra el extremismo vanguardista. Lenguaje más disciplinado. Cultivo de: sonetos, décimas, romances.).	**POSTVANGUARDISMO:** **Nicaragua:** Ernesto Cardenal: *Epigramas, Hora 0 (Modelo de la poesía exteriorista), Salmos: Oración por Marilyn Monroe.* **Cuba:** Nicolás Guillén: *Songoro cosongo, Los motivos del son.* **Chile:** Nicanor Parra: *Cancionero sin nombre, Poemas y antipoemas (Antipoesía), "Versos de salón".*

NARRATIVA CONTEMPORÁNEA SIGLO XX	**REGIONALISMO 1920 - 30**	♣ Realista inclinado a lo autóctono. ♣ Narrativa es lineal y omnisciente. Su contenido alegórico y simbólico. ♣ Incorpora el habla popular. ♣ Temas: lucha entre civilización y barbarie, y los conflictos sociales en el campo.		**Novela Telúrica:** Ricardo Güiraldes (Argentina): *Don Segundo Sombra.* Rómulo Gallegos (Venezuela): *Doña Bárbara, Cantaclaro.* José Eustacio Rivera (Colombia): *La vorágine.* **Novela de la revolución mexicana:** Mariano Azuela: *Los de abajo.* **Novela indigenista:** Alcides Arguedas (Bolivia): *Raza de bronce, Vida criolla, La danza de las sombras.* Jorge Icaza (Ecuador): *Huasipungo, En la casa chola.* Ciro Alegría (Perú): *El mundo es ancho y ajeno.*
	NUEVA NARRATIVA	♣ Uso de nuevas técnicas: Flash Back, Monólogo interior, Cámara lenta. ♣ Visión más compleja de la realidad que integra elementos míticos y mágicos o los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía e historia. ♣ Abandono de la narración lineal y omnisciente.	**EMERGENTE (1920 - 1930)**	Aparecen de manera incipiente obras impactadas por el lenguaje de vanguardia. Por estos años se da un predominio de la narrativa "Regionalista" o "Criollista"
			CONSOLIDACIÓN (AÑOS 40 - 50)	**Realismo Mágico:** Miguel A. Asturias (Guatemala): *Premio Nobel 1967. Señor Presidente.* Juan Rulfo (México): *Pedro Páramo, El llano en llamas.* **Lo Real Maravilloso:** Alejo Carpentier: *El reino de este mundo, El siglo de las luces.* **Lo existencial:** Ernesto Sábato: *El túnel.* Juan Carlos Onetti: *Juntacadáveres.* **Lo Fantástico Cosmopolita:** Jorge Luis Borges: *Aleph, Ficciones, El libro de arena.*
			BOOM (AÑOS 60)	Inusitado éxito de nuestra narrativa por el apoyo de editoriales. Creación de la Institución "Casa de la Américas" (Cuba). **Núcleo:** Mario Vargas Llosa: Premio Nobel 2010. *La ciudad y los perros.* Gabriel García Márquez: Premio Nobel 1982. *Cien años de soledad.* Julio Cortázar: *Rayuela.* Carlos Fuentes: *La muerte de Artemio Cruz.*

PANORAMA DE LITERATURA PERUANA

		CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS	REPRESENTANTES
PREHISPÁNICA		♠ Oral y Anónima (lengua ágrafa). Colectiva y agrarista (temática campestre y de celebración de las cosechas). Animista, politeísta, panteísta, Musical. ♠ Clasista: *Literatura Oficial o Cortesana* (Amautas). *Literatura Popular* (Haravicus).	Épica: Mitos: *Pacaritampo*. Leyendas: *Manco Cápac y Mama Ocllo*. ***"Dioses y hombres de Huarochirí:*** (redactado por encargo de Francisco de Ávila, *extirpador de idoltrías)*. Lírica: *Haylli* (coral), *Harawi* (*Ayataki, Urpi, Aymorai, Wanka, etc.*). Dramática: *Ollantay*.
CONQUISTA		♠ Imposición extranjera: nueva lengua, dios y costumbres. Guerras civiles entre los españoles. La literatura recibe apoyo de la escritura. ♠ **Crónicas:** Se distingue de la historia *por la falta de visión crítica* (no es objetiva).	**I.- ESPAÑOLES:** Pedro Cieza de León: *Crónica del Perú*. Juan Diez de Betanzos: *Suma y narración de los incas*. **II.- INDIOS:** Guamán Poma de Ayala: *Nueva Corónica y buen Gobierno*. **III.- MESTIZOS:** Garcilaso de la Vega, Inca: *Comentarios Reales, La Florida del Inca*.
COLONIA: *"Concebida con espíritu español, pero escrita en el Perú"*	CLÁSICO	- Creación de la *UNMSM*, censura *de libros profanos,* llegada de la imprenta *(Antonio Ricardo)* y *la Santa Inquisición*. Influencia del Siglo de Oro (formas cultas: *Sonetos, Silvas,* y espíritu Grecolatino: Platón, Virgilio, Ovidio, etc.)	Diego Mexía de Fernangil: *El Parnaso Antártico* (aparece el *"Discurso en loor de la Poesía"*). Alonso de Ercilla: *La Araucana*. Pedro de Oña: *El Arauco domado*. Fray Diego de Hojeda: *La Cristiada*. ***Amarilis:*** *Epístola a Belardo* (aparecida en *La Filomena* de Lope de Vega).
	BARROCO	- Período de la Contrarreforma. Nace la escuela *Cusqueña* (Diego Quispe Tito). Influencia del Racionalismo. Influencia del Culteranismo y Conceptismo. Época del Claroscuro: Oposición constante: la razón, el orden y la luminosidad.	Juan del Valle y Caviedes: *Diente del Parnaso*. Juan Espinoza Medrano: *Apologético en defensa de Luis de Góngora y Argote*. Primer relato de ficción novelesca: *La Endiablada* de Juan de Mogrovejo de la Cerda. *Teatro:* Sincretismo: andino y del Siglo de Oro.
	AFRANCESADO	Llegada de ideas liberales de la Revolución Francesa. Se realiza el levantamiento de Juan Santos Atahualpa. Expulsión de los Jesuitas (1767). Rebelión de Túpac Amaru II (1780). Época de Ilustración y Erudición.	Pedro Peralta Barnuevo: *Lima fundada*. Pablo de Olavide: *Evangelio en triunfo*. Alonso Carrió de la Vandera: *El Lazarillo de ciegos caminantes*. (Apareció con la autoría de Calixto Bustamante Carlos Inca, alias *Concolorcorvo*, pero se llegó a saber que fue escrito por Carrió).
EMANCIPACIÓN		-Periodismo: *El Mercurio Peruano*. Intelectuales: Vizcardo: *Carta a los Españoles Americanos*, Baquíjano: *Elogio al Virrey Jáuregui*, Hipólito Unanue y la *Sociedad Amantes del País*. Focos de rebelión: Túpac Amaru II, Zela, hnos. Angulo, Pumacahua y las Corrientes Libertadoras (San Martín y Bolívar).	*Periódicos, Pasquines, Panfletos, Odas, Himnos, Fábulas y Epístolas de corte patriótico*. Poesía con elementos homéricos, cultismos e hipérboles grandilocuentes. José Joaquín de Olmedo: *Oda a la Victoria de Junín*. José Joaquín de Larriva: *El fuisilico del general Flores*. Mariano Melgar: *Yaravíes, elegías, sonetos, odas y fábulas*.

LITERATURA REPUBLICANA SIGLO XIX	COSTUMBRISMO	*Primer Militarismo* (La Mar, Agustín Gamarra, Orbegoso, Salaverry y Santa Cruz). Caos político (cinco constituciones y en menos de cinco años gobernaron seis presidentes). Se difundió a través de teatro *(comedias)*, poesía *(satírica)* y periódico *(artículos de costumbres)*.	**Criollismo:** Popular, Republicano y liberal. Manuel A. Segura: *"Padre del Teatro Peruano"*: *Ña Catita*. **Anticriollismo:** Conservador, Antirrepublicano y Reflexivo. Felipe Pardo y Aliaga: Líricas: *La Jeta del guerrero*. Dramática: *Frutos de la Educación*. Periódio: *El espejo de mi tierra:* Artículos: *Un viaje*.
	ROMANTICISMO	Gobierno de *Ramón Castilla*. Difusión de Periódicos y revistas (*Revista de Lima)*. Fue una generación variada: Mariano Paz Soldán comenzó a publicar la Historia del Perú independiente, Mateo Paz Soldán bosqueja la primera geografía "nacional", presentándose en el Atlas que hizo publicar en París en 1865.	Narciso Aréstegui: *El padre Horán* (Primera Novela Peruana). Nicolás Corpancho: *El Poeta Cruzado* (inicio del teatro romántico peruano). Carlos Augusto Salaverry, *"El Ruiseñor de Chira"*: Líricas: *Cartas a un Ángel ("Acuérdate de mí")*. Ricardo Palma, *"El Bibliotecario Mendigo": Armonías, Juvenilias, Pasionarias*. Tradiciones: *Peruanas* y *En salsa verde*. Novela perdida: *Los Marañones*.
	REALISMO	♠ Post-Guerra del Pacífico (Crisis). ♠ Influencia realista, naturalista y Positivista. Cultivo de Novela y Ensayo. *Anticlerical, reivindica al indio, antirromántico, antichilenista* denuncia a la *Trinidad embrutecedora del indio*.	Clorinda Matto de Turner: *Tradiciones cuzqueñas, Aves sin nido*. Abelardo Gamarra, el *Tunante: Algo del Perú y mucho de Pelagatos*. Mercedes Cabello: *Sacrificio y recompensa*. Manuel González Prada, *"El Apóstol de la Muerte": Pájinas Libres, Horas de Lucha*.
	MODERNISMO	Señorío civilista. El Modernismo peruano tomó las mismas características del rubendariano, aunque la rebeldía de Chocano lo tornara "Castellano". *Cosmopolitismo Exotismo, Lenguaje preciosista, Esteticismo, Innovación métrica*.	Leonidas Yerovi: *La de cuatro mil, Domingo siete*. José Santos Chocano, *"El Cantor de América"* (asesinó a Edwin Elmore y muere a manos de Martín Bruce): *Iras Santas, En la Aldea, Selva Virgen, La epopeya del Morro, Cantos del Pacífico, Alma América, Fiat lux*.
LITERATURA REPUBLICANA SIGLO XX	POSTMODERNISMO	Se desarrolla durante el período de la República Aristocrática. ***Movimiento Colónida:*** Espíritu rebelde que luchaban contra el arte estancado y academicista. Su nombre lo toma de *Colónida*, revista dirigida por Valdelomar. Se insiste *en la literatura nacional*.	**Colónida** estuvo conformado por Augusto Aguirre Morales, Federico More, Percy Gibson, Enrique Carrillo, José Carlos Mariátegui, entre otros. El líder fue Abraham Valdelomar: Lírica: poesía suelta (*Ha vivido mi alma, Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual*). Narrativa: *El caballero Carmelo* (cuento), *La ciudad de los tísicos* (novela). Teatro: *La Mariscala* (con Mariátegui).
	1920 - 1940	Aparacen obras en que se revalora al indio *Horas de lucha (González Prada), Tempestad en los andes (Luis Valcárcel), Siete ensayos de la realidad peruana (Mariátegui)*. Generación del Centenario (Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Haya de la Torre y Basadre). Reforma Universitaria. Época de proliferación de revistas literarias: *El Norte* (Trujillo), *Boletín Titikaka* (Puno), *Kosko* (Cuzco), *Kuntur* (Cuzco), etc.	

LITERATURA REPUBLICANA SIGLO XX	1920 - 1940	**VANGUARDISMO** Mayoría de exponentes son provincianos y se ve una visión "Ecléctica". Influencia de diversas tendencias de vanguardia: surrealismo, dadaísmo, etc. Martín Adán (Rafael de la Fuente Benavides): *La Casa de Cartón*. Carlos Oquendo de Amat: *5 metros de poemas*. Xavier Abril: *Hollywood, Difícil Trabajo*. César Moro (*Alfredo Quispez Asín*) *La tortuga ecuestre*. Emilio Adolfo Westphalen: *Las ínsulas extrañas*. Alberto Hidalgo: *Dimensión del hombre*. Alejandro Peralta: *Ande*. Juan Parra del Riego: *Polirritmo dinámico a Gradín*. César Vallejo: *Trilce*. Gamaliel Churata (Arturo Peralta): *El pez de oro*.	**INDIGENISMO** Mestizos que conocen la realidad indígena. Oposición: terratenientes y campesinos. **Fases:** **Indianismo:** Sentimental: *Gonsález Prada, Matto de Turner*. Exotista: *Ventura García Calderón*. **Ortodoxo (años 1920 – 40):** Inicio: Enrique López Albújar: *Cuentos andinos*. Zona norte: Ciro Alegría con *La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno*. **Neoindigenismo (1950-):** Lo real maravilloso. Mayor lirismo. Zona centro: Manuel Scorza: *La guerra silenciosa*. Zona sur: José Mª Arguedas: *Yawar fiesta, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, El zorro de arriba y el zorro de abajo*.
	GENERACIÓN DEL 50	- Gobierno del General Manuel A. Odría (1948 - 1956), política urbanizadora. Llegada a la capital de grandes masas de migrantes provincianos. Explosión demográfica, surgimiento de barriadas, delincuencia, pandillaje, prostitución, deserción escolar, alienación, discriminación, conflictos raciales, ideológicos, etc. Lima como *una jungla*, un *Monstruo de Un Millón de Cabezas*. Nace así el *Urbanismo*. Algunos escritores todavía siguen cultivando el *Neoindigenismo*.	Narrativa: Carlos E. Zavaleta: *Cristo Villenas*. Eleodoro Vargas: *Taita Cristo*. Enrique Congrains: *Lima, hora cero*. Oswaldo Reynoso: *Los inocentes*. Julio Ramón Ribeyro: *La palabra del mudo*. Poesía: Washington Delgado: *Un mundo dividido*, Alejandro Romualdo: *Poesía concreta*. Juan Gonzalo Rose: *Cantos desde lejos*. Jorge Eduardo Eielson: *Noche oscura del cuerpo*. Carlos Germán Belli: *Oh Hada Cibernética*. Blanca Varela: *Ese puerto existe (Puerto Supe), Concierto animal, Vals y de otras confesiones*.
	LITERATURA ÚLTIMA	Impacto de la Revolución Cubana, revolución China, mundo hippie, guerra de Vietnam. Así como el estallido del Boom, que abriría las puertas a muchos artistas. Aparición de movimientos guerrilleros como el Frente de Liberación Nacional, en el cual milita Heraud, y las fuerzas de Hugo Blanco. Golpe de estado contra el presidente Manuel Prado (1956-1962), por Pérez Godoy. Presidencia de Belaúnde y derrocado por Velasco Alvarado.	Poesía: Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza, Luis Hernández, Javier Heraud, César Calvo, Hildebrando Pérez, Marco Martos, entre otros. Narrativa: Mario Vargas Llosa (Premio Nobel 2010) *Los Jefes, La ciudad y los perros, La casa verde, Los Cachorros (Pichula Cuéllar), Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo*. Alfredo Bryce Echenique: *Huerto cerrado, Un mundo para Julius, La Vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril, La amigdalitis de Tarzán, El huerto de mi amada*.

II. **SEMIÓTICA LITERARIA:** "El artista introduce una ficción, pero no es arbitraria; muestra afinidades a las que la mente concede una cierta aprobación llamándolas hermosas"

(Charles Peirce)

Estudia el carácter simbólico del texto, pues considera que la obra literaria es una forma específica de creación de significados. Esta disciplina tiene como finalidad central guiar hacia la apreciación de la semiosis que un texto requiere. Esto es, describir, interpretar, comprender y explicar la obra producto de la comunicación lingüística llamada literaria.

III. **CRÍTICA LITERARIA:** Del verbo griego *Krínein* (juzgar) y el sustantivo *Krités* (juez). Analiza y desarrolla una valoración razonada de las obras, de esta manera, la crítica literaria promueve procedimientos para juzgar, distinguir, explicar, decidir, separar e interpretar un texto literario. Sin embargo, no todos adoran a los críticos:

"LOS CRÍTICOS. Es una plaga que nunca pude entender. Si yo fuera un gran cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí, ni es médico ni ha entablillado la pata de un gato, viniera a explicarme los errores de mi operación, ¿qué se pensaría? Lo mismo pasa con la pintura. Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo y aunque se ría de las pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a esos charlatanes. Se podría escuchar con cierto respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado, aunque más no fuera que telas mediocres" (Ernesto Sabato. *El túnel*)

IV. **TEORIA LITERARIA:** La teoría literaria *"(…) elabora unos principios y una metodología para analizar las obras literarias, los estilos, las corrientes y el proceso literario en su totalidad (…) incluye asimismo el estudio de las leyes que determinan el desarrollo de los diversos aspectos de la creación artístico-literaria, leyes relacionadas con el desarrollo de los diferentes géneros literarios, del lenguaje literario, de la versificación, la composición, el argumento, etc."* (Timofeiev,1974. P. 8)

Según René Wellek, se trata de una ciencia, cuyo ideal científico es de índole empírica, con una forma de proceder descriptiva y objetiva, que consiste en la "observación, clasificación y caracterización de los mecanismos verbales propios del universo literario en un sentido amplio".

GÉNEROS LITERARIOS

"…el arte tiene necesariamente que dividirse en tres formas que van progresando de una a una. Estas formas son: la lírica, forma en la cual el artista presenta la imagen en inmediata relación consigo mismo; la épica, en la cual presenta la imagen como relación mediata entre el mismo y los demás; la dramática, en la cual presenta la imagen en relación inmediata con los demás"

(James Joyce. Retrato de un artista adolescente)

Son agrupaciones de obras literarias por características comunes (estructura y temas afines), a diferencia de las *Especies* que agrupan obras literarias por características específicas.

De la Poesía (Género más puro), nacieron los tres primeros: Épico, Lírico, Dramático (Géneros poéticos). Años más tarde el verso se convierte a la prosa (algunos suelen llamarlo Género narrativo, para diferenciarlo de las manifestaciones antiguas). Ya en el siglo XVI, aparece el Ensayo.

Roman Jakobson asocia las características de los géneros con las funciones del lenguaje:

- **Género Lírico:** La función poética + ***emotiva.***
- **Género Épico:** Intensificación propia de la función poética + ***referencial.***
- **Género Dramático:** La función poética + ***conativa.***

Friedrich Hegel concibió la tripartición de los géneros como *tesis-antítesis-síntesis* de la relación *sujeto-objeto*:

- **lo subjetivo = la lírica.**
- **lo objetivo = la épica.**
- **lo subjetivo - objetivo = la dramática.**

El problema que presentan los géneros literarios es que no se puede reducir una obra a unos pocos rasgos concretos y precisos, tanto en el plano de la expresión y del contenido. Un ejemplo claro fueron los románticos quienes no respetaron los esquemas y moldes precedentes.

La primera referencia teórica de los géneros literarios se encuentra en el libro III de *La República* de Platón quien distingue tres formas de poesía:

"Creo ahora haberte hecho entender lo que no comprendías al principio, a saber, que ***en la poesía y en toda ficción hay tres clases de narraciones.*** *La primera es* ***imitativa,*** *y, como acabas de decir, pertenece a la tragedia y a la comedia. La segunda se hace* ***en nombre del poeta;*** *y la verás empleada en los ditirambos. La tercera es una* ***mezcla de una y otra;*** *y nos servimos de ella en la epopeya y en otras cosas".* **Platón indica** que la obra literaria nace a partir de la mimesis (imitación) de la realidad. Se trata, a su juicio, de un procedimiento inferior a la inspiración, puesto que la reproducción o copia de un modelo siempre resultará imperfecta.

Años más tarde, su discípulo, Aristóteles, en *La poética*, realiza la tarea de clasificar obras basándose en dos aspectos distintos:

- *Los elementos que constituyen el contenido de la obra*: Esta distinción tiene en cuenta las características de los personajes que intervienen en el tema que el texto desarrolla. Así, separa la *Tragedia* (personajes mejores que los hombres: héroes sobrehumanos) de la *Comedia* (personajes grotescos e infrahumanos)
- *Modos en que la obra se realiza*: Considera dos modos el *Narrativo* (el escritor relata) y *Dramático* (representación de una acción)

En el siglo 1 a. C., Horacio en su obra *Epístola a los Pisones* (empezó a llamarse *Arte Poética* con Quintiliano), considera que el género clasifica por una determinada forma y por su contenido específico. Es decir, que a cada asunto le corresponde su estilo, su verso y solo ese. De esta manera mantenía los géneros rigurosamente separados, rechazando todo tipo de *hibridismo*.

Aristóteles y su obra *La poética* marcan una época en la historia de la Literatura, pues establece los elementos para la clasificación de las obras.

ARISTOTELIS
POETICA

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para
digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener
la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto
MODO SCAN+100 2.0.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro
no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido
analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

I. GÉNERO ÉPICO: (Proviene de *Epos = narración)*

- Narra hazañas de héroes históricos o legendarios en *verso* o en *prosa*.
- Presenta una *acción o fábula*, es decir, un argumento constituido por una sucesión de hechos relacionados entre sí y centrados en un individuo, lo que confiere unidad a la composición.
- Preferencia por el uso de *epítetos* que otorgan sobrenaturalidad de los héroes. Ejemplo: *"El que en buen hora nació", "El de tremolante casco", "El Crónida", "El ingenioso Odiseo", "El Burgalés Cumplido", "El Tidida", etc.* También suele recurrir a las comparaciones, así como a la descripción de armaduras o batallas dando fe de la veracidad de su historia.
- Ofrece detalles de la vida cotidiana, pero como un complemento de la historia.
- El narrador puede ser:
    - ✓ Omnisciente (heterodiegético)
    - ✓ Protagonista (Autodiegético) narra su historia
    - ✓ Testigo de lo sucedido (Homodiegético).
- Se relaciona directamente con valores y referencias culturales hoy desaparecidos (tiene su fuente en la tradición nacional), por lo que poseen fuerte carácter nacional.
- Presenta elementos fundamentales: acción (lo que sucede), tiempo (cuando sucede), personajes que la realizan, y ambiente (medio en que se produce dicha narración).

Estaba el uno cerca del asiento
adonde era la fiesta celebrada;
y el araucano ejército contento,
mostrando no tener al mundo en nada:
que con discurso vano y movimiento
quería llevarlo todo a pura espada;
pero Caupolicán más cuerdamente
trataba del remedio conveniente.

Había entre ellos algunas opiniones
de cercar el castillo más vecino;
otros, que con formados escuadrones
a Penco enderezasen el camino:
dadas de cada parte sus razones,
Caupolicán en nada desto vino,
antes al pabellón se retiraba
y a los ochenta bárbaros llamaba.

(La Araucana. Alonso de Ercilla)

Como en su visita anterior, Raskolnikof vio que la puerta se entreabría y que en la estrecha abertura aparecían dos ojos penetrantes que le miraban con desconfianza desde la sombra. En este momento, el joven perdió la sangre fría y cometió una imprudencia que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Temiendo que la vieja, atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador, intentara cerrar la puerta, Raskolnikof lo impidió mediante un fuerte tirón. La usurera quedó paralizada, pero no soltó el pestillo aunque poco faltó para que cayera de bruces. Después, viendo que la vieja permanecía obstinadamente en el umbral, para no dejarle el paso libre, él se fue derecho a ella. Alena Ivanovna, aterrada, dio un salto atrás e intentó decir algo.

(Crimen y castigo. Fedor Dostoievski)

PRINCIPALES ESPECIES ÉPICAS EN VERSO:

A) EPOPEYA. *(Del griego: epopoiia)*

- **La palabra Epopeya** puede adquirir diferentes significados:
  (Según RAE) f. lit. Poema narrativo extenso de tono grandilocuente que relata hechos heroicos realizados por personajes históricos o legendarios.
  Conjunto de estos poemas, que forman la tradición épica de un pueblo.
  Conjunto de hazañas y hechos memorables de una persona o un pueblo.
- **Es la forma más antigua** de la poesía épica que convierte en leyenda o mito los recuerdos que una raza o nación tienen de su pasado. Presenta mayor extensión que otras especies y nació para ser cantada y transmitida de manera oral.
- **Suelen comenzar** con un breve anuncio del asunto y la invocación a seres divinos, para que lo inspiren. Un ejemplo es la Ilíada: *"Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquileo; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades ..."*
- **Suelen aparecer personajes divinos** que intervienen en las luchas o salvaguardan a los protagonistas.
- **En la antigua Grecia,** los creadores fueron poetas errantes (Aedos y Rapsodas) que cantaban o recitaban sus obras en los palacios de nobles.

Obras Representativas:

Ilíada: Narra un pasaje de la Guerra de Troya representada en dos personajes arquetípicos: Aquiles y Héctor. Homero centra su atención sobre todo en Aquiles, arquetipo del hombre griego y su cólera desatada por la ofensa de Agamenón.

Odisea: Narra las aventuras y desventuras de Odiseo en su retorno a Ítaca. El héroe estuvo ausente de su hogar a lo largo de los diez años de la Guerra de Troya, así como los diez años que anduvo errante por todo el Egeo. A lo largo de esos veinte años de distancia, Penélope, su esposa, le había sido fiel.

Ramayana: Atribuida al poeta Valmiki Prachetasa. Narra la historia del rey-dios Rama, y de cómo su esposa Sita fue raptada por el demonio Ravana y llevada a la isla de Lanka (Hoy Sri Lanka). Rama obtiene ayuda de una tribu de monos, liderados por Sugriva y Hanuman, que construyen un puente a través del mar y rescatan a Sita.

Mahabharata: Su traducción es *Gran India o Historia de los grandes descendientes de Bhârata.* Este antiguo poema narra en lengua sánscrita la epopeya de las reyertas entre los«kurus» y «pandavas», clanes tribales que tenían como predecesor común a Bharata, hijo de Sakuntala.

Gilgamesh: Narra las aventuras del héroe Gilgamesh y su amigo Enkidu. Su origen es sumerio y está considerada como la epopeya más antigua de la humanidad. La versión más antigua fue hallada en las ruinas de Nínive y fue descifrada por George Smith en el siglo XIX.

Eneida: Narra las hazañas de Eneas -hijo de la diosa Venus-. En esta obra Virgilio imita a Homero recogiendo características y elementos de la *Ilíada* y la *Odisea*.

B) CANTAR DE GESTA: (*Proviene de la palabra Gesta = hazaña*).

- Forma medieval de la poesía épica que nació para ser cantada (de ahí su nombre).
- Era difundida por los juglares de manera oral y anónima
- Los cantares españoles se caracterizaban porque su métrica era irregular y su rima asonantada, primaban los versos de arte mayor: alejandrinos y octonarios, divididos por hemistiquios y agrupados en series monorrimas.
- Hay gusto por lo histórico y lo geográfico
- Nacen poco después de la muerte del héroe o de pasado los acontecimeintos
- En cuanto al uso de la lengua, esta es sobria, sencilla y muy expresiva.
- Era compuesta para que el hombre iletrado conociera de viva voz la historia y se emocinara con ella.

Obras Representativas

1. En lengua "Romance":

* España:

Mío Cid: Cuyo tema central es la recuperación de la honra. Su personaje central, Rodrigo Díaz de Vivar, encarna el ideal del caballero Castellano leal a su rey y a su Dios. La autoría de la obra aún es tema de investigación, pues Ramón Menéndez Pidal considera que los posibles autores son dos juglares (Uno de San Esteban de Gormaz y otro de Medinacelli).

Roncesvalles: Solo se halló un fragmento.

Crónica rimada de las mocedades del Cid (conservado del siglo XIV), *Los siete Infantes de Lara, El cerco de Zamora, Bernardo del Carpio* (No halladas, pero por crónicas se sabe que existieron).

* Francia:

Rolando: Atribuido a un monje normando: Turoldo. Es el cantar más antiguo en lengua romance. Narra el sacrificio de Roldán, sobrino de Carlomagno, en los desfiladeros de Roncesvalles.

2. En lengua Germánica:

* Alemania:

Nibelungos: Historia trágica de Sigfrido, héroe casi invulnerable, pues habíase bañado con la sangre de un dragón.

Hildebrando: Tiene como base histórica las invasiones bárbaras: Hildebrando y Adubrando, su hijo, se desafían en combate sin saber el nexo familiar que los une, pues el primero sirve a Teodorico y su hijo a Odoacro.

* **Inglaterra:**

Beowulf: Poema épico anglosajón compuesto a.C. 750 DC. Narra la historia de Beowulf, que luchó en el siglo VI contra los francos.

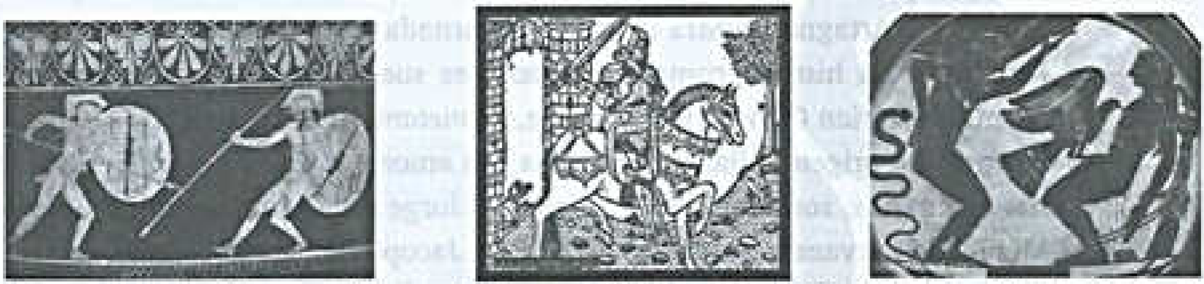
C) POEMA ÉPICO.

- De estilo generalmente lleno de reminiscencias y en rima consonante.
- Sus modelos, en forma y contenido, son las antiguas epopeyas; pero son menos extraordinarios y más cultos.

- Adquirieron distintas direcciones: históricas, caballerescas, fabulosas, burlescas y religiosas.

Obras Representativas:

- Os lusiadas *de Luis de Camoens (Celebra las hazañas de Vasco de Gama)*
- *Orlando furioso* de Ludovico Ariosto. Bella historia que muestra el ambiente caballeresco y cortesano de la época de Carlomagno.
- *Jerusalem libertada* de Torcuatto Tasso. Narra la conquista de la Ciudad Santa por los cruzados, al mando de Godofredo de Bouillon.
- *La Dragontea.* Es la primera obra épica publicada por Lope de Vega y gira en torno a la figura del gran corsario inglés Francis Drake.



La guerra sostenida entre Héctor y Aquiles por el honor y la amistad; Rodrigo Díaz de Vivar, el guerrero castellano medieval que pasó a ser conocido por la historiografía, la literatura y la leyenda como El Cid o también como El Cid Campeador; y la triste historia de Prometeo son historias que pertenecen al género épico en sus diferentes manifestaciones.

PRINCIPALES ESPECIES ÉPICAS EN PROSA:

A. NOVELA: (Del italiano *Novelle*, noticia o historia; del latín *novellus*, diminutivo de *novus*: nuevo).

- Caracterizado por su gran extensión, su carácter durativo y la multiplicidad de personajes.
- Sus personajes presentan una buena caracterización (física y sicológica), logrando otorgarles vida propia.
- Acoge diferentes lenguas: la periodística, la filosófica, la científica; diferentes géneros: épico, lírico, dramático; estilos: cómico, elevado; dialectos de clases sociales; diversas formas de narración escrita: cartas, diarios íntimos, memorias, etc.
- Es de ficción (producto de la creación individual que alimenta su fantasía de la realidad que lo rodea), lo que la hace diferente de la Historia (exige hechos reales y comprobados) o el Ensayo. Puede haber en la novela elementos históricos, pero a condición de que se relacionen con una acción imaginada.
- La organización de la acción o trama permite distinguir:
  - **Novelas cerradas:** su trama está claramente delimitada con principio, medio y fin. El novelista presenta metódicamente a los personajes y describe los ambientes en que viven y obran, narrando una historia desde su comienzo hasta su epílogo.

- **Novelas abiertas:** no existe una trama con principio, medio y fin bien definidos. Los episodios se suceden, se interpenetran o se condicionan mutuamente, pero no forman parte de una acción única englobante. El autor no explica el destino definitivo de los personajes ni el epílogo de la trama, con lo que el lector primario que sólo busca saciar su curiosidad, experimenta, en general, gran desilusión.

Presenta variantes:

- **Sicológica:** Describe los conflictos internos de los personajes. Marcel Proust *En busca del tiempo perdido,* Fedor Dostoievski *Crimen y castigo.*
- **Histórica:** Se relatan hechos reales sucedidos en el pasado. *Ivanhoe* de Walter Scott, Alejandro Dumas *Los tres mosqueteros* (Las hazañas de Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan contra la tiranía encarnada en el Cardenal de Richelieu).
- **Fantástica:** La historia como los personajes suelen transformar la realidad. *El retrato de Dorian Gray* de Oscar Wilde, *La metamorfosis* de Kafka.
- **Pastoril:** De origen italiano. Sus temas son amorosos y sus personajes, así como sus escenarios, son idealizados. *Diana* de Jorge de Montemayor, *La Galatea* de Miguel de Cervantes Saavedra, *Arcadia* de Jacopo Sannazaro.
- **Picaresca:** De origen español y tendencia realista, refleja la vida de *Pícaros*, a través de un lenguaje popular, festivo y satírico. *El Lazarillo de Tormes* (anónimo), *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán, *La vida del buscón* de Francisco de Quevedo.
- **Regionalista:** El escenario es la región (pampas, llanos, sierra, selva) y sus protagonistas, seres marginados (gaucho, indio, cauchero). *Doña Bárbara* de Rómulo Gallegos, *La vorágine* de José Eustacio Rivera, *Huasipungo* de Jorge Icaza.
- **Indigenista:** *Los ríos profundos* de José María Arguedas.
- **Urbana:** *En octubre no hay milagros* de Oswaldo Reynoso, *La ciudad y los perros* de Mario Vargas Llosa (El colegio Leoncio Prado como un microcosmos de la ciudad de Lima, con sus conflictos de raza, ideas, etc.).
- **Realista:** *Madame Bovary* de Gustavo Flaubert, *La comedia humana* de Honorato de Balzac (conjunto de novelas que muestra a la Francia del siglo XIX).
- **Policial:** *Sherlock Holmes* de Sir Arthur Conan Doyle, *El misterio de Pale Horse,* de Agatha Christie (Su verdadero nombre fue Agatha Mary Clarissa Miller).
- **Aparecen otras modalidades como la novela Erótica, Gótica, de Realismo Mágico, Lo real Maravilloso, etc.**

B. CUENTO.

- Etimológicamente, ***cuento*** proviene del vocablo latino *computum,* cuenta o cálculo, que, por un fenómeno de traslación y deslizamiento semántico, pasó de la enumeración de objetos a la de hechos sucedidos, sucesos o acontecimientos fingidos; como dice Ánderson Ímbert, *el cómputo se hizo cuento.*
- Es narración breve protagonizada por un grupo reducido de personajes.

- El cuento moderno ha conservado algunas características del antiguo cuento (la brevedad, el interés anecdótico) y ha desechado otras (finalidad didáctica y moral), y ha añadido nuevas dimensiones estéticas desconocidas antes del siglo XIX, como lo son, entre otras, la elaborada estructura, el impacto emocional y el interés en el tiempo.
- Presenta:
  - *Ficción,* aunque puede inspirarse en hechos reales.
  - *Hilo argumental* tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: planteamiento – nudo – desenlace.

Pueden clasificarse en:

- **Policiales:** *Los asesinatos de la rue Morgue* de Edgard A. Poe (Redactada a comienzos de 1842. Este relato convierte al autor en el iniciador del género policial), *Los asesinos* de Ernest Hemnigway.
- **Urbanos:** *Los inocentes* de Oswaldo Reynoso (subtitulada *Lima en Rock*. Es un conjunto de cuentos que nos relatan las historias de diferentes adolescentes con profundo, pero sutil estudio de sicología), *Alienación* de julio Ramón Ribeyro (Este cuento se encuentra dentro del libro antológico *La palabra del mudo*).
- **Negristas:** *Monólogo desde las tinieblas* de Antonio Gálvez Ronceros.
- **Regionalistas:** *El caballero Carmelo* de Abraham Valdelomar (Muestra el ambiente familiar lleno de ternura y solidaridad. Con esta obra marca el inicio del cuento peruano).
- **Indigenistas:** *Warma Kuyay* de José María Arguedas, *Cuentos andinos* de Enrique López Albújar (Libro que marca el inicio del Indigenismo en el Perú).
- **Aparecen otras modalidades como cuentos eróticos, de terror, vampirescos, etc.**

C. MITO.

- Es una narración que describe y retrata, en lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos básicos de una civilización.
- Como los mitos hablan de dioses y procesos sobrenaturales, se les relaciona con la religión, y dado que explica la cosmología, son elementos fundamentales para comprender la vida individual y cultural de un pueblo.

Inkarri, Pacaritampu, Kon, Cronos, Thor, Titanomaquia.

D. LEYENDA.

- La palabra procede del latín medieval *legenda* y significa *'lo que ha de ser leído'*. Ya que, durante algunos oficios religiosos de la primitiva Iglesia cristiana, se leían en voz alta *legendas* o vidas de santos.
- Es una narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos imaginarios pero que se consideran reales. A veces, se da una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas. A diferencia del mito, que se ocupa de los dioses, la leyenda retrata en general a un héroe humano, como ocurre con los personajes del *Cantar de Mío Cid, Roldán, etc.*

E. CRÓNICA.

- Deriva del latín *chronica*, que a su vez se deriva del griego *khronikos,* derivados de *Cronos,* es decir, tiempo.
- Presenta hechos ordenados en el tiempo, donde la opinión (es lo que le da el carácter subjetivo y lo distingue de la Historia) del autor puede ser más o menos explícita.
- Se diferencia de la historia:

  "La Historia es la historia viva, la Crónica es la historia muerta; la Historia es la historia contemporánea; la Crónica, la historia pasada... Toda Historia se vuelva crónica cuando ya no es pensada, sino solamente recordada en palabras abstractas, que en un tiempo eran concretas y la expresaban"

  (Benedeto Crocce)
- Las primeras crónicas escritas fueron en latín, la redacción es pobre, falta de rigor y son una enumeración de datos procedentes de otras obras.
- En América, la crónica tomó otro matiz:

  "La crónica americana asume una tarea compleja, argumentativa (defendiendo o atacando la conquista y el régimen colonial, enalteciendo el Tahuantinsuyo), polémica (destaca el suscitado proindigenismo de Bartolomé de las Casas y sus seguidores), enciclopédica y miscelánica (sobresalen el Inca Garcilaso, Guamán Poma y Bernabé Cobo), de conocimiento y divulgación del Nuevo Mundo, pero también y más perentoriamente, de afirmación del pasado precolombino y de la nueva realidad generada por la dominación española y el mestizaje"

  (Ricardo González Vigil)

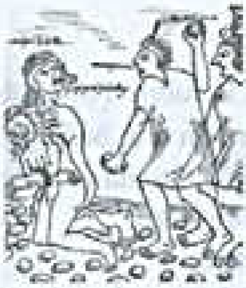
Obras representativas:

- *Crónica de Veinte Reyes* (Sirvió a Menéndez Pidal para reconstruir los pasajes faltantes del *Mío Cid*).
- *Crónica del Perú* de Pedro Cieza de León *(Fue el primero en incorporar la historia indígena en la historia del Perú*).
- *Nueva Corónica y buen gobierno* de Felipe Guamán Poma de Ayala (Hallada en *1908* por el profesor alemán *Ricardo Pietschmann* en Dinamarca. Consta de 1179 páginas, presenta 398 dibujos muy expresivos acompañados de párrafos escritos en diferentes lenguas y dialectos).
- *Comentarios Reales* de Garcilaso de la Vega, Inca (*Síntesis ejemplar* de las dos principales culturas que configuran el Perú de la Conquista).

F. FÁBULA.

- Composición literaria de breve extensión, cuyos personajes son, casi siempre, animales que adoptan caracteres humanos.
- Su final es una enseñanza o moraleja (Epifonema).
- En el pasado, se desarrollaron en verso; con los años se asumió la forma prosificada.
- El primer fabulista de la humanidad es considerado el griego Esopo.

- Alcanzan su esplendor durante el periodo del Neoclasicismo con Tomás Iriarte, Félix María de Samaniego y Jean de la Fontaine. En el Perú, durante la Independencia Mariano Melgar las adaptó al proceso de lucha.



Guamán Poma de Ayala mostró la visión del mundo religioso y las costumbres de nuestro Perú de sus años. Por otro lado, Mary Shelley a temprana edad se hizo conocida con la novela Frankenstein.

> **NOTA**
>
> Durante la Edad Media aparecieron otras formas narrativas entre ellas las Baladas (aparte de bailes y composiciones líricas autorales más recientes y de tono sentimental o nostálgico y evocativo, son narraciones épicas referidas a héroes medievales, que mezclan hazañas guerreras históricas y legendarias y que constituyen un fondo folclórico y popular extendido por el norte de Europa), Sagas (constituyen relatos épicos en prosa, generalmente anónimos, destinados a cantar las hazañas de determinadas familias nobiliarias o reales de sus respectivos pueblos. De origen islandés), Eddas (Poemas extensos en verso difundidos por todo el ámbito germánico), flabiaux (narraciones cortas de tono jocoso y burlesco y fin humorístico y paródico, escritas en octosílabos), etc.

II. GÉNERO LÍRICO: (*Deriva de* Lira = Instrumento musical).

- Es un género subjetivo y emocional.
- Suele utilizar como forma habitual el verso y la primera persona.
- En el poema suelen confundirse presente, pasado y futuro de acuerdo con la intención del poeta, pues evoca a un amor o se proyecta al futuro.
- También se puede manifestar en prosa, ya que lo que lo define es la expresión de sentimientos.
- En conclusión, los rasgos más importantes son: musicalidad, simbolismo y evocación.

PRINCIPALES ESPECIES:

A) ODA. *(Del lat. oda, y este del gr. Ode. Significa canto)*

- Composición de tono exaltativo, cuyos temas presentan una reflexión.
- Tuvo su origen en Grecia, fue empleada por Safo, Anacreonte, Alceo, etc.
- Se expresan sentimientos de admiración y entusiasmo con un lenguaje elevado.
- Durante el Renacimiento sirvió para distinguir el poema lírico del corte clásico diferenciándolo de los géneros trovadorescos-petrarquistas.

- No debemos confundir con el *Himno* que se aplica con frecuencia a los cantos litúrgicos de la iglesia o patrióticos (presenta mezcla de epicidad y lirismo), y con la *Canción* (del latín: *Cantio – onis*: canción conjuro) que es una composición de contenido y forma diversos adaptada para la música. Ha sido utilizado de forma imprecisa debido a su evolución.

Puede clasificarse en:

Filosóficas: Destaca el valor de las cosas y la moral en la vida del hombre. Fray Luis de León *Oda a la vida retirada* (Alabanza a la vida apacible del campo. En este bello poema contrapone los vicios y sentimientos negativos que despierta la vida mundana frente al mundo del campo en el que solo se puede hallar la sabiduría y la refexión).

Amatoria: Exalta el sentimiento amoroso. Safo de Lesbos *Odas al amado*

Festiva o Anacreóntica: En honor de Anacreonte. Llamado "Cantor del vino y los placeres". Tejida de heptasílabos y endecasílabos. Anacreonte *Odas a Baco, Oda a Eros.*

Heroica o Pindárica: Exalta las acciones grandiosas y hazañas del hombre. Píndaro, "Cantor de las Olimpíadas": *Odas Píticas* (Llamadas así por la ciudad de Pitona en la que se desarrollaban olimpíadas en honor de Apolo). Joaquín de Olmedo *A la victoria de Junín* (Exaltación patriótica dedicada a Bolívar y a los héroes de la batalla de Junín. Toma como modelo el lenguaje solemne homérico, típico del Neoclasicismo que aún impera en la época de la Emancipación).

Ejemplo:

¡Que grande, que estupenda maravilla!
Asombroso crear! El pensamiento
Se abisma.... ¡Oh, elemento!
¡Oh, grandeza en que brilla
Sin poderse borrar, en sumo grado
La grandeza del Dios que la ha creado!

El mar inmenso viene todo entero,
Ya parece tragarse el continente,
Aviva su corriente,
Y en eterno hervidero
Choca, vuelve á chocar: ya sobre el mundo
Mayor que el primer golpe dá el segundo!

(Al autor del mar. Mariano Melgar)

B) ÉGLOGA: *(Del griego Bukolus: "Boyero")*

- De carácter bucólico, en ella se refleja la vida del campo y de los pastores.
- De tema amoroso. Suele tener carga autobiográfica.
- A veces se desarrolla mediante monólogos.
- La naturaleza es edénica y la música tiene un gran protagonismo.
- Puede tener métrica diversa, hasta cierto punto, aunque en español es frecuente que se escriba en versos heptasílabos y endecasílabos, normalmente adoptando la forma de estancias o silvas.

Obras Representativas:

- *Idilios* de Teócrito
- *Bucólicas* de Virgilio: Distribuidas en diez cantos tomando como modelo a Teócrito.
- *Salicio y Nemoroso* de Garcilaso de la Vega y Guzmán (Expresa a través de los versos las cuitas de los dos pastores: Salicio por la indiferencia de Galatea y Nemoroso por la muerte de Elisa). Otras églogas del autor son *Albanio, Camila, Salicio y Nemoroso; Alcino y Tirreno.*

Ejemplo:

El dulce murmurar deste rüido,
el mover de los árboles al viento,
el suave olor del prado florecido
podrian tornar d'enfermo y descontento
cualquier pastor del mundo alegre y sano;
yo solo en tanto bien morir me siento.
¡Oh hermosura sobre'l ser humano,
oh claros ojos, oh cabellos d'oro,
oh cuello de marfil, oh blanca mano!,
¿cómo puede ora ser qu'en triste lloro
se convertiese tan alegre vida
y en tal pobreza todo mi tesoro?
Quiero mudar lugar y a la partida
quizá me dejará parte del daño
que tiene el alma casi consumida

(*Albanio, Camila, Salicio y Nemoroso.* Garcilaso de la Vega)

C) ELEGÍA: *(Del griego elegeia: un canto de lamento)*

- En sus orígenes se caracterizaba por poseer una métrica muy estricta y particular que regulaba su uso. Originalmente la palabra *Elegía* designaba al llamado "*pentámetro*": un verso de cinco pies que con el hexámetro épico formaba una breve estrofa conocida como "*dístico elegíaco*". Más tarde empezó a escribirse en tercetos como lo hiciera Mariano Melgar.
- La actitud elegíaca consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento sea de carácter individual o colectivo.
- Antiguamente fueron recitadas con acompañamiento musical como la flauta.

Obras representativas:

- *Coplas a la muerte del Maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, su padre* de Jorge Manrique Figueroa (Reflexiona sobre la fugacidad de la vida y los bienes mundanos, proponiendo tres formas de vida: terrenal, de la fama y eterna. Asímismo, engrandece la figura de su padre comparándolo con personajes del mundo antiguo).
- *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* de Federico García Lorca.
- *A la muerte del rey don Sebastián* de Fernando de Herrera, el Divino.
- *Canto a Teresa* de José de Espronceda

Ejemplo:

Dios mío, yo te ofrezco mi dolor:
¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!
Tú me diste un amor, un solo amor,
¡un gran amor!
Me lo robó la muerte
...y no me queda más que mi dolor.
Acéptalo, Señor:
¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!...

(*Ofertorio.* Amado Nervo)

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada…

(*Elegía.* Miguel Hernández)

D) MADRIGAL: *(Del italiano "Madrigale")*

- Composición breve que aparece en Italia en el siglo XIV, asociada a la música y el canto.
- Se caracteriza por su brevedad de diez a doce versos heptasílabos y endecasílabos que riman a gusto del poeta y por la sencillez y delicadeza del asunto, generalmente amoroso. En Italia solía componerse en doce versos endecasílabos; en Francia e Inglaterra no tenía forma fija. Estaba definido por su calidad estética: delicado y tierno, finaliza con una expresión espiritual.
- Gutierre de Cetina lo desarrolla durante el Siglo de Oro con su poema *"Ojos claros, serenos"*. Rafael Alberti, poeta de la Generación del 27, lo resucita en el siglo XX, aunque su temática no necesariamente es amorosa y delicada; es notable su poema *"Madrigal al billete de Tranvía"*.

Ejemplo:

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!,
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos...

(Gutierre de Cetina)

Por tus ojos verdes yo me perdería,
sirena de aquellas que Ulises, sagaz,
amaba y temía.
Por tus ojos verdes yo me perdería.
Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,
brillar suele, a veces, la melancolía;
por tus ojos verdes tan llenos de paz,
misteriosos como la esperanza mía;
por tus ojos verdes, conjuro eficaz,
yo me salvaría.

(Amado Nervo)

E) EPIGRAMA: *(Del latín "Epigramma"y del griego "Yo inscribo")*

- En la antigüedad era una inscripción situada en el frontis de un arco, en el dintel de un mausoleo o en la base de una estatua con fines diversos (funerario, laudatorio, emotivo, etc).
- Es un poema breve, escrito con ingenio y que resulta punzante. Está próximo a lo satírico, pero es más agudo que mordaz. La concisión concentra la malicia, y todo el comienzo sirve para conducir a la agudeza del trazo final.
- En cuanto a su estructura no suele pasar de dos redondillas, dos quintillas o una décima.
- Durante el Siglo de Oro fue cultivado por Luis de Góngora y Argote (si bien fue culterano, desarrolló también la poesía popular), Francisco de Quevedo y Villegas. En los años del Neoclasicismo lo tomó en consideración Leandro Fernández de Moratín y por la época del llamado Costumbrismo español, Mesonero Romanos.
- En el siglo XX, en manos de Ernesto Cardenal y su poesía Conversacional (el poeta prefería el nombre "Exteriorista"), asumió un matiz amoroso y de métrica libre. Su obra se tituló *Epigramas*.

Ejemplo:

Hoy hacen amistad nueva,
más por Baco que por febo,
don Francisco de Quebebo
y don Félix Lope de Beba.

(De Luis de Góngora contra Lope y Quevedo)

A la abeja semejante,
para que cause placer,
el epigrama ha de ser
pequeño, dulce y punzante.

(Tomás de Iriarte)

(A la izquierda) Rafael Alberti, representante de la generación del 27. Supo asimilar numerosas corrientes literarias sin perder por ello su voz personal. (Al centro) Pablo Neruda Premio Nobel de Literatura en 1971. A temprana edad, alcanza la fama con sus "Veinte poemas de amor y una canción desesperada" de corte amoroso, sin embargo, su poesía también tuvo un carácter socialista lo que le valió ser perseguido político en el mundo. (A la derecha) César Vallejo, su poesía dolorosa lo caracterizó, así como la necesidad de encontrar un lenguaje propio que manifestara su compromiso político.

III. GÉNERO DRAMÁTICO (Deriva de *Drama = acción*)

- Llamado también ***Teatral***, pues deriva de *teatrón: Lugar en que se sentaban los espectadores para contemplar una acción.*
- Es el desarrollo de una acción en una escena: los hechos no se relatan, sino que se representan.
- Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos actores que lo escenifican.
- En toda obra teatral se reúnen diversos códigos: verbal, el paraverbal (complementa al verbal, esto es entonación, énfasis y pausas) y el no verbal (los gestos, la música, el sonido, la iluminación, la escenografía, el vestuario y el maquillaje).
- Al igual que la épica trata de mostrar la realidad (Mimesis), aunque en base a la representación.
- Puede estar escrita en prosa o en verso o combinando a ambos.
- La creación de caracteres es el don supremo del dramaturgo, que ha de ahondar en el alma de sus personajes. Grandes personajes han creado arquetipos, entre ellos: Shakespeare: Otelo, "Celos"; Macebth, "Ambición"; Moliere: Harpagón, "Avaricia", etc.
- Toda obra teatral tiende a la enseñanza y moralidad, así la Comedia se burla, critica y enseña.
- Presenta elementos constitutivos fundamentales
  - Protagonista: Personaje principal. En torno a él se desarrollan los acontecimientos.
  - Antagonista: Personaje opuesto al protagonista.

  - ♠ Conflicto: Es el motivo principal que se desarrolla en una obra dramática. Pone en tensión, en oposición, al protagonista (personaje que progresa en un determinado sentido para alcanzar cierto fin) y al antagonista (personaje que obstaculiza y se opone).
- ➢ Una obra dramática suele subdividirse en:
  - ♠ **Actos:** Es una unidad temporal. Determina un tema central.
    - ✓ En el teatro latino y el inglés de Shakespeare, las obras se dividían en cinco actos.
    - ✓ En el Teatro del Siglo de Oro Español se le llamó jornada y eran tres (Planteamiento, nudo y desenlace).
  - ♠ **Cuadros:** Parte del texto marcado por el cambio total o parcial del decorado.
  - ♠ **Escenas:** Parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores. Cada vez que cambia el número de actores en escena, cambia la escena.
- ➢ Los textos dramáticos recurren a las acotaciones: indicaciones que no pronuncian los personajes; pero que desempeñan un papel importante en la construcción del género y es un recurso que permite al autor precisar el lenguaje directo de los personajes con indicaciones relativas a su intención, a las acciones que lo acompañan, al ambiente en que se pronuncia. Generalmente, van entre paréntesis y hay una gran variedad, desde las meramente funcionales hasta las poéticas.
- ➢ A través de los apartes el personaje –en la representación se dirige al público, generalmente hablando en voz baja y fingiendo discreción o complicidad–, muestra su verdadero sentir y pensar en torno a una situación determinada; lo hace ante el resto de personajes que están con él en escena, pero sin que estos se den cuenta, de modo que quedan al margen. Muchas veces denotan actitudes maliciosas, hipocresía o la expresión de lo opuesto a lo que se desarrolla en la escena.

Ejemplo:

VALERIO. Todos mis deseos se han reducido a gozar de su contemplación, y nada que sea criminal ha profanado la pasión que sus bellos ojos me han inspirado.

HARPAGÓN. ¡Los bellos ojos de mi arquilla! Habla de ella como un enamorado de su amada.

VALERIO. Doña Claudia, señor, sabe la verdad de esta aventura, y ella puede atestiguar...

HARPAGÓN. ¡Cómo! ¿Mi sirvienta es cómplice del negocio?

VALERIO. Sí, señor; ha sido testigo de nuestro compromiso, y sólo después de conocer la honestidad de mi pasión me ha ayudado a convencer a vuestra hija de que me entregase su palabra y de que aceptara la mía.

(El avaro. Moliere)

ORÍGENES: Tuvo su origen en Grecia antigua durante las fiestas realizadas en honor a Dionisos, Dios del vino y la embriaguez, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Se dice que nació a partir del Ditirambo, himno de exaltación y de entusiasmo a Dioniso.

PRINCIPALES ESPECIES:

A) TRAGEDIA: *(Tragos: macho cabrio; Oda: canto "Canto del macho cabrío")*

- Sus personajes protagónicos (nobles) se ven enfrentados de manera misteriosa, inexpugnable e inevitable contra el destino, moviéndose casi siempre hacia un desenlace fatal por una fuerza ciega, el hado o *fatum*. La tragedia fue evolucionando, permitiendo que los personajes y sus conflictos internos sean quienes determinen las acciones (Shakespeare) y, ya en la época contemporánea, se enfrenten a los códigos sociales.
- Su final es doloroso: muerte o destrucción física, moral del personaje principal, quien es sacrificado a esa fuerza que se le impone, y contra la cual se rebela con orgullo insolente o *hybris*.
- Según Aristóteles, generaba catársis (Liberación de pasiones) en el espectador.
- El lenguaje en que se desarrolla es de tono elevado.

Obras representativas:

- *Prometeo encadenado* (El suplicio del Titán que tuvo la osadía de robar el fuego de los dioses y entregarlo a los hombres) *Orestíada* (El príncipe de Micenas, Orestes, debe obedecer lo impuesto por Apolo: matar a su madre y vengar a su padre). Ambas obras de Esquilo.
- *Edipo rey* (El hombre está limitado de controlar el destino que los dioses le han deparado) *Antígona* (El sacrificio de una mujer por su hermano), obras pertenecientes a Sófocles.
- *Ifigenia en Áulide* (Se reivindica el papel de la mujer, pues su sacrifico haría que los aqueos puedan llegar a Troya y recuperar la honra) *Helena*. Estas obras tienen como autor a Eurípides.
- *Bodas de sangre* (La historia de un triángulo amoroso y de una pasión no extinguida) y *Yerma* (La maternidad frustrada) de Federico García Lorca.

B) COMEDIA: *(Komes: máscara, Oda: canto "Canto de los enmascarados")*

- Según Aristóteles, deriva de la improvisación y más concretamente de los cantos fálicos.
- Sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, haciendo reír al público, movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices donde se hace escarnio de la debilidad humana.
- Explora las numerosas variaciones de lo cómico, yendo de lo cómico franco o grosero de la farsa, a lo espiritual, pasando por el humor, lo grotesco, la parodia, lo burlesco, la bufonada, la sátira o la ironía.
- Presenta, a diferencia de la Tragedia, un matiz realista y su lenguaje es popular.
- El protagonista suele ser común y corriente y representar un arquetipo, es decir mentiroso, charlatán, fanfarrón, pícaro, enamorado, etcétera.
- Su desenlace es feliz y didáctico.

Obras representativas:

- *Las ranas* (critica a los tragediógrafos de su época), *Las nubes* (ataque a los sofistas de su época, la burla recae sobretodo en Sócrates) Ambas obras de Aristófanes
- *El mercader de Venecia* (la avaricia y su respectivo castigo encarnado en Shylock), *Sueño de una noche de verano*, obras pertenecientes a William Shakespeare
- *El sargento Canuto* (Burla contra los militares), *Ña Catita* (historia de la limeña chismosa, metiche y conchuda), obras de Manuel Ascencio Segura
- *El avaro* (La avaricia como pasión innata y un ataque a los matrimonios concertados por el pago de la dote), *El médico a palos* (critica a los médicos charlatanes) Obras bajo la autoría de Moliere.

C) DRAMA: (Significa literalmente acción. La palabra procede del dórico *drán*, actuar)

- A partir del siglo XVII, toma un sentido más preciso, se convierte en forma particular del teatro, la cual se representa como síntesis de la tragedia y la comedia, de esta manera pierde el sentido del destino y la fatalidad. Para Hugo, como para Hegel, el drama es esencialmente una forma dialéctica, un *"espejo de concentración": "El drama combina en una misma inspiración lo grotesco y lo sublime, lo terrible y lo cómico, la tragedia y la comedia"* (Prefacio de *Cronwell*).
- Trata de copiar la vida sin extremismos.
- Puede presentar temática histórica, popular, proletaria, social, litúrgica, etc.

Obras representativas:

- *El mágico prodigioso, La vida es sueño* (Obra dividida en tres actos de carácter filosófico que gira en torno a la libertad del hombre. El autor aprovecha para hacernos reflexionar sobre los conflictos espirituales del hombre) de Pedro Calderón de la Barca.
- *Fuenteovejuna* (Historia real sobre una rebelión popular en contra de un mal noble) de Félix Lope de Vega
- *Don Álvaro o la fuerza del sino* (La historia fatal de don Álvaro y su amada Leonor) de Ángel de Saavedra.
- *Don Juan Tenorio* (el arquetipo del seductor que no respeta clases sociales, amistades, religiones ni honra familiar) de José Zorrila y Moral.
- *Ollantay:* Obra de autoría anónima, aunque en un primer momento fue atribuida a Antonio Valdez, cura de Sicuani.

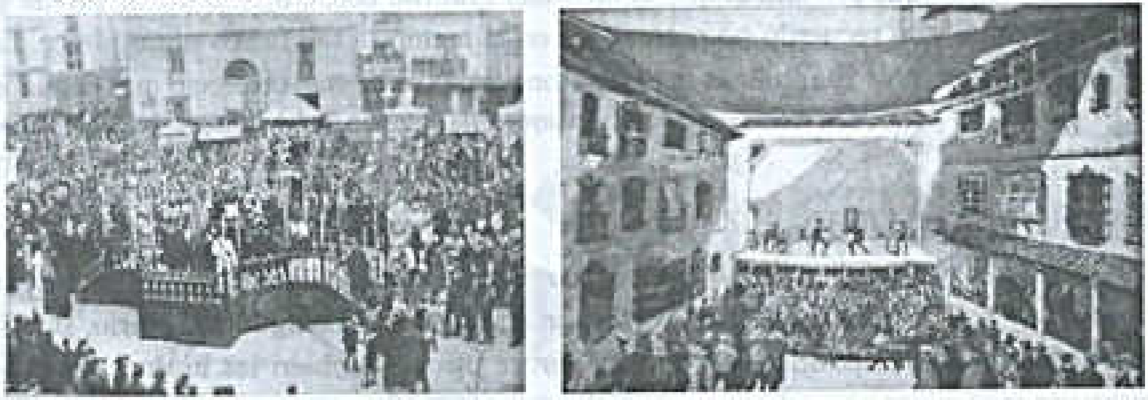
D) AUTOSACRAMENTAL:

- Pieza teatral religiosa alegórica de un acto y de tema preferentemente religioso (eucarístico el día del Corpus Christi). Representa episodios bíblicos o conflictos de carácter moral y teológico. Inicialmente representados en los templos o pórticos de las iglesias.

- El más antiguo es el denominado *Auto de los Reyes Magos* (basado en el Evangelio de San Mateo, constituido métricamente por 147 versos cortos e irregulares).
- Alcanza su mejor momento durante el periodo de la Contrarreforma (Pedro Calderón de la Barca es considerado Padre de los autosacramentales).
- Según Menéndez Pelayo, se alimenta de los *Autos de Misterio* (toma lo histórico y dogmático) y de las *Moralidades* (toma la parte alegórica).

Obras representativas:

- *El gran teatro del mundo* (alegoría de la historia del ser humano bajo la influencia de la Contrarreforma) *La vida es sueño* (homónima del drama filosófico) de Calderón de la Barca.
- *El divino Narciso* (interesante fusión de la mito griego y el Jesús bíblico) de Sor Juana Inés de la Cruz.



Representación de un autosacramental, al estilo del siglo XVII y los famosos corrales que dieron origen al teatro español.

IV. ENSAYO: (Del latín tardío: *Exagium*, "escrito generalmente breve sobre una materia filosófica, política, etc.")

- Es una composición en prosa de moderada extensión sobre un tema histórico, político, filosófico, científico, artítisco, religioso, etc., expuesto con claridad, agudeza y originalidad.
- El término Ensayo apareció por primera vez en una obra de Montaigne titulada *Essais*, pero el vocablo no se generalizó en toda Europa, sino hasta mediados del siglo XIX.
- El ensayo oscila entre la producción artística y el tratado científico (hibridez: temas objetivos desde puntos de vista subjetivos), presentando triple intención: persuasiva (exposición de tema), expresiva (mundo subjetivo) y estética (estilo literario).
- Presenta predominio de la primera persona gramatical.
- La intención del ensayista es plantear cuestiones y señalar caminos más que asentar soluciones firmes; por eso toma aspecto de amena divagación literaria.
- El autor se apoya en interpretación intuitiva, pero respaldada por una carga filosófica y científica que permanece oculta.

Obras representativas:

José Carlos Mariátegui *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*

José María Eguren: *Motivos estéticos (fue recopilada y publicada por Estuardo Núñez)*
Manuel González Prada: *Horas de lucha, Pájinas libres*
Mario Vargas Llosa: *La orgía perpetua: Gustavo Flaubert y Madame Bovary, Gabriel García Márquez: Historia de un deicidio*
Miguel de Unamuno: *Del sentimiento trágico de la vida*
Octavio Paz: *El arco y la lira, La llama doble*

Ejemplo:

Amamos la vida, el existir, y el existir consiste en movimiento y acción, por los cuales cada uno reside en algún modo en su obra. Quien ejecuta el bien ejerce una acción honrada y hermosa; quien lo recibe la ejerce sólo útil. Y como lo útil es mucho menos amable que lo honrado, puesto que lo segundo tiene un carácter de estabilidad y permanencia que procura al que lo hizo una gratitud constante, lo útil se pierde y escapa fácilmente, y su recuerdo no permanece en la memoria tan fresco ni tan dulce. Las cosas nos son más caras cuanto más nos costaron; el dar es de mayor precio que el recibir.

(Ensayos. Del amor de padres a hijos. Miguel de Montaigne)

FIGURAS LITERARIAS

Son recursos estéticos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener elegancia y belleza en los escritos. No solo se emplean en el lenguaje literario, sino también en el periodístico, el político, el religioso, entre otros. También las usamos en el lenguaje cotidiano y ni cuenta nos damos: *¡Te lo he dicho un millón de veces!, ¡Me costó un ojo de la cara!, ¡Habla hasta por los codos!*

A lo largo de los años, los críticos han presentado diversas clasificaciones. Ejemplo:

I. Según el plano lingüístico (Figuras Semánticas, Morfosintácticas y Fónicas)
II. Según el procedimiento empleado (Tropos, Figuras de Pensamiento y Figuras de Dicción)

Basaremos el estudio según la segunda clasificación:

I. LOS TROPOS: (*Deriva de Trepo: girar o trasladar*)

Según la RAE: m. Figura retórica que consiste en emplear las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde.

En sí, un tropo consiste en el uso de palabras en sentido figurado (sentido connotado) para describir determinados conceptos. De esta manera cumplen una función semántica, pues alteran el sentido de las palabras.

1. Metáfora: *(Deriva de Meta: Transformación; Foros: Llevar)*

   Según la RAE: f. ret. Figura consistente en usar una palabra o frase por otra, estableciendo entre ellas un símil no expresado. Es decir, consiste en identificar "algo real" con "algo imaginario" existiendo entre ambos una relación de semejanza. Existen dos formas de metáfora:

   a. **Simple:** Que responde a la fórmula A es B:

      La pandereta es **una luna de pergamino.**
      Tus dientes son **perlas.**
      Las olas son **crestas.**

b. **Compleja o Pura:** Para la creación de esta metáfora solo basta eliminar el elemento **"A"** y el **"verbo"** de los ejemplos anteriores y recurrir solo al elemento **B.**

Su luna de pergamino. (Pandereta)
Perlas de tu boca. (Dientes)
Crestas del mar. (Olas)

2. Metonimia: *(Deriva de Meta: Cambio; Onoma: nombre)*

Según la RAE: f. ret. Figura consistente en designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda una relación de causa a efecto, autor a sus obras, etc. En sí, consiste en utilizar un término en lugar de otro siempre que exista una relación cercana entre ambos, no de semejanza como la metáfora, sino de proximidad.

"Tormento de mis días" (por mi mujer es la causa de mis tormentos).
"Le hizo daño el sol" (por los rayos del sol).
"Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan" (cabeza: razón; corazón, sentimiento).
"Respetar sus canas" (por su vejez).
"Ora con la espada, ora con la pluma" (espada: soldado; pluma, poeta).
"Darío lo enamoró" (por la obra de Darío).
"La cruz lo ha salvado" (por la fe).

3. Sinécdoque:

Según la RAE: f. ret. Tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa.

Consiste en designa una idea con el nombre de otra siempre que exista una relación de inclusión. Así, se puede reemplazar la parte por el todo, el género por la especie, individuo a especie o viceversa.

"No hemos encontrado una sola alma en el pueblo" (almas por hombres).
"se comió toda la fuente" (fuente por el contenido).
"Cien ojos me contemplan" (ojos por personas).
"Velas negras se divisan en el horizonte" (velas por barcos).
"La ciudad se ha amotinado" (la ciudad por los habitantes).
"Iba a cumplir sus quince primaveras" (primavera por años).

II. FIGURAS DE PENSAMIENTO

Son aquellas que juegan, de alguna manera, con el contenido o el fondo de lo que se dice, no con la forma. Su naturaleza radica en conceptos e imágenes extralingüísticos, es decir, en su fondo y no en su forma.

Pueden clasificarse en:

1. FIGURAS DESCRIPTIVAS: Enumera los rasgos sensibles de un objeto, de modo semejante a lo que ocurre en la pintura. También reciben el nombre de **Pintorescas.** Entre ellas tenemos:

   A. **Prosopografía: Según la RAE:** Descripción de la parte exterior de una persona o de un animal.

Esta figura retórica consiste en la descripción de los rasgos físicos o externos de las personas. Deriva etimológicamente del griego *prósopon:* persona; y *grafía:* descripción. Su uso es más frecuente en prosa que en verso.

"Su nombre es Dulcinea; (...) sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve..."**Miguel de Cervantes:** ***El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.***

B. Etopeya: Según la RAE: f. ret. Descripción del carácter, acciones y costumbres de una persona.

Esta figura retórica consiste en describir los rasgos internos de una persona (psicológicos y morales, personalidad, estado de ánimo, costumbres, actitudes, conductas personales, vicios y virtudes, ideología, etc.). Etimológicamente deriva del griego *ethos*: costumbre, carácter, moral; y *poeia*: describir.

"Don Gumersindo... Era afable... servicial. Compasivo... y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo... aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le costase un real... Alegre y amigo de chanzas y burlas... Se hallaba en todas las reuniones y fiestas, cuando no era a escote... y las regocijaba con la amenidad de su trato... y con su discreta, aunque poco ática...conversación... Nunca había tenido inclinación alguna amorosa a una mujer determinada... pero inocentemente, sin malicia, gustaba de todas, y era el viejo más amigo de requebrar a las muchachas... y que más las hiciese reír que había en diez leguas a la redonda..." Juan Valera: *Pepita Jiménez.*

C. Retrato: Es una figura retórica que describe los rasgos externos (físicos) e internos (psicológicos) de personas.

"Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón [...] y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. [...] Era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía"

Camilo José Cela: *La familia de Pascual Duarte.*

2. FIGURAS LÓGICAS: Son figuras que expresan a fuerza nuestro raciocinio.

A. Reticencia: Según la RAE: ret. Figura que consiste en dejar incompleta una frase dando a entender, sin embargo, el sentido de lo que no se dice. Deriva de *RE* y *tacere* (obstinado en callar algo).

Consiste en no manifestar el pensamiento de manera completa haciendo uso de los puntos suspensivos.

Por si acaso esas damas...
Las de las blondas y encajes...
Tal vez... si tú en tu delirio
De mi olvidado... No sabes,
Adán, de lo que es capaz
una mujer por vengarse.

José de Espronceda.

B. Antítesis: Según la RAE: ret. Figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significado contrario. Deriva de anti: opuesto; thesis: posición, conclusión.

A florecer las flores madrugaron
y para envejecerse florecieron
cuna y **sepulcro** en un botón hallaron. Pedro Calderón de la Barca.

C. Paradoja: Según la RAE: ret. Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que expresan contradicción. Deriva de *Para*: contrario; *doxo*: opinión. Esta figura reúne ideas, aparentemente contradictorias, para resaltar la profundidad del pensamiento.

Yo te amo para comenzar a amarte,
para recomenzar el infinito
y para no dejar de amarte nunca:
por eso no te amo todavía. Pablo Neruda.

D. Oxímoron: Según la RAE: m. Ret. Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. Deriva de la voz *Oxymoron* y esta de *Oxys*: agudo, fino; *Moros*: estúpido. En sí, esta palabra es un oxímoron. Es una figura que utiliza dos términos opuestos

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente... Francisco de Quevedo.

E. Símil: Según la RAE: ret. Figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra.

En esta figura dos elementos son comparados con la finalidad de presentar uno de ellos con más fuerza semántica ante el receptor, para lo cual el emisor se sirve del término con el que lo compara y recurre al uso de nexos: como, parece, tal, cual, etc. Los dos elementos aparecen en el sintagma, he aquí lo que lo diferencia de los tropos.

"La sonrisa se extiende como una mariposa en tu rostro" Pablo Neruda.

3. FIGURAS PATÉTICAS: Sirven para expresar los afectos revistiendo la expresión de formas más enérgicas y animadas.

A. Imposible: Consiste en suponer que es necesario trastornar todas las leyes de la Naturaleza para que algo se realice.

Pídeme el alba nieve en el estío;
En el invierno, la pintada flor;
La fuente, en el desierto;
A medianoche, el sol.

Pídeme lo absurdo, lo imposible,
Más no me pidas olvidar tu amor.
Todo lo puedo, Todo,
Pero olvidarte no.

Manuel González Prada.

B. Permisión: Consiste en da a otro licencia para que siga haciéndonos males mayores con cierto despecho amargo.

"Salud, Augusto, y no cantes; asesina, pero no hagas versos; envenena, pero no bailes; incendia, pero no toques la cítara! Estos son los deseos y el último consejo del Arbiter Elegantiorum". Henryk Sienkiewicz: *Quo vadis?*

C. Ironía: Se da a entender lo contrario de lo que se dice. Tiene, por lo general, una intención burlesca que se va a determinar por el tono de voz, las circunstancias o el contexto en que se escribe o se dice. Deriva de *Eironeia*: disimulo, pregunta fingiendo ignorancia. Hay diversos tipos de ironía:

- **A.** La antífrasis confiere a un ser un nombre de cualidades contrarias a las que posee.
- **B.** El asteísmo tributa una alabanza en forma de vituperio.
- **C.** El sarcasmo o escarnio es una burla cruel, hecha, por lo común, a una persona indefensa.

"Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos cardenales; salvo que a ninguno llamaban eminencia"

Francisco de Quevedo, *La vida del Buscón llamado don Pablos.*

* Ingeniosa ironía que da a entender que no salió con honra (que le acompañe un séquito eclesiástico) sino que juega con el doble significado de la palabra cardenal (eclesiástico y herida). Es decir, realmente salió tras haber recibido innumerables palizas.

D. Hipérbole: ***Según la RAE:*** f. ret. Consiste en aumentar o disminuir exageradamente la verdad de aquello sobre lo que se habla. En sí es la exageración de una idea.

Puede darse con una intención sentimental:

"Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero".

Federico García Lorca.

"Que a fuerza de llorar, hacer crecía este árbol que con lágrimas regaba".

Garcilaso de la Vega.

O con una intención satírica:

"Érase una nariz superlativa". Francisco de Quevedo.

"Haced toldo con mi jeta" Felipe Pardo y Aliaga: *La jeta del guerrero.*

E. Prosopopeya: Según la RAE: Figura retórica que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de los seres animados o bien cualidades propias del ser humano a los seres irracionales. Deriva de *Prósopon* y *poien*, es decir, "conferir una máscara o un rostro".

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Juan Ramón Jiménez

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

NOTA

Muchos consideran esta figura en el grupo de los Tropos y otros la suelen ubicar dentro del grupo de figuras de pensamiento.

A. Sinestesia: (Syn: con, junto; estesia: sentido) Consiste en destacar una sensación, propia de un sentido determinado, a partir de otra sensación, que afecta a un sentido diferente. De este modo se tocan colores, se ven perfumes, se huelen melodías, subrayando la primacía absoluta de la sensorialidad y la correspondencia de los sentidos con otros. En Me encanta el sabor de tus palabras (se relacionan los sentidos del gusto y el auditivo).

En colores sonoros suspendidos,
Oyen los ojos, miran los oídos... Francisco López de Zárate.

III. FIGURAS DE DICCIÓN O DE PALABRA:

Consisten en ciertos giros dados a la estructura de la frase. Las figuras de dicción pueden producirse por adición, por supresión, por repetición y por combinación.

1. POR REPETICIÓN:

A. ANÁFORA: Es la repetición de una palabra o varias al principios de frases análogas o al comienzo de cada verso. Deriva de *anaphora*: repetición.

No perdono a la muerte enamorada
no perdono a la vida desatenta
no perdono a la tierra ni a la nada. Miguel Hernández, Elegía

B. EPÍFORA: Es la repetición de una o varias palabras al final de cada versos. En su sentido médico, de *epipfora:* 'aflujo'. En su sentido retórico, a partir de la misma voz, con el significado de 'referencia final, conclusión'.

cuya respuesta **no existe**,
una hoja cuya rama **no existe,**
un mundo cuyo cielo **no existe.** Luis Cernuda.

C. COMPLEXIÓN: Consiste en la repetición de una o varias palabras en los inicios y los finales de los versos, es decir, aplicación conjunta de Anáfora y Epífora.

Si honra, ¿a quién se debe la honra y acatamiento, sino a **la virtud**?
Si hermosura, ¿qué cosa más hermosa que la imagen de **la virtud**?
Si utilidad, ¿qué cosa hay de mayores utilidades que **la virtud**?
Fray Luis de Granada.

D. REDUPLICACIÓN: Repeticiones sucesivas de una o varias palabras a lo largo del verso.

Rosas, rosas, rosas, a mis dedos crecen. Juana de Ibarbourou.

E. CONCATENACIÓN: Iniciar un verso con la última palabra o frase del verso anterior.

Las adargas avisaron
a las mudas **atalayas,**
las **atalayas los fuegos,**
los fuegos a las campanas. Luis de Góngora.

F. EPANADIPLOSIS: Consiste en iniciar y finalizar el verso con la misma palabra.

¿Cómo era, Dios mío, **cómo era?** Juan Ramón Jiménez

G. RETRUÉCANO: Consiste en repetir en sentido inverso las palabras del verso anterior. Deriva de "retrocar" que a su vez está formado por *re*: volver a; y *trocar*: cambiar.

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga,
la que peca por la paga
o el que paga por pecar? Sor Juana Inés de la Cruz.

2. POR ADICIÓN:

A. EPÍTETO: Es un calificativo propio del nombre al cual se atribuye. No es necesario, pero se añade a fin de hacer relevante una cualidad. Deriva del griego epitet: agregado.

Por donde un agua **clara** con sonido
atravesaba el **fresco y verde** prado. Garcilaso de la Vega

B. POLISÍNDETON: Deriva de Poli: varios; Síndeton: conjunción. Consiste en multiplicar conjunciones a lo largo de los versos.

Y el santo de Israel abrió su mano **y** los dejó; **y** cayó en un despeñadero el carro **y** el caballo **y** caballero. F. de Herrera.

3. POR SUPRESIÓN:

A. ASÍNDETON: Deriva de *A: sin; Síndeton: conjunción.* Consiste en la eliminación de nexos o conjunciones que unen elementos de una oración.

Desmayarse, atreverse, estar furioso
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo
leal, traidor, cobarde y animoso. Féix Lope de Vega

B. ELIPSIS: Consiste en suprimir una palabra o expresión en el verso. Etimológicamente proviene del griego élleipsis (omisión o insuficiencia).

Lo bueno, si breve, **(es)** dos veces bueno. Y aun lo malo, si poco, no **(es)** tan malo. *Baltasar Gracián.*

4. POR COMBINACIÓN:

A. ALITERACIÓN: Consiste en la repetición de un sonido a lo largo del verso para reforzar un impacto sensorial o anímico deseado. Deriva del latín "ad" (hacia), "littera" (letra), "tion" (acción).

Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Rubén Darío

B. SIMILICADENCIA: Consiste en la coincidencia de flexión en las palabras finales de los versos.

Esto como rey os m**ando,**
esto como padre os p**ido,**
esto como sabio os r**uego,**
esto como anciano os d**igo.** Calderón de la Barca.

C. HIPÉRBATON: Consiste en la alteración de la estructura normal de la oración. Deriva del griego "hyperbainein": ir por encima del orden.

De sol cae un racimo en tu vesitdo oscuro. Pablo Neruda.

Pasos de un peregrino son, errante,
cuantos me dictó versos dulce Musa
en soledad confusa,
perdidos unos, otros inspirados. Luis de Góngora

VERSIFICACIÓN

Esta disciplina se encarga de estudiar los elementos del verso clásico: Métrica, Rima y Ritmo.

I. MÉTRICA *(De "Metro": Medida).-* Es el conteo de **sílabas métricas** en el verso.

Ejemplo: ¡Qué descansada vida!: Qué - des - can – sa - da - vi - da = 7 s.m.

En el momento del conteo de sílabas es necesario considerar la **Ley de los acentos finales** y las **Licencias poéticas.**

1. LEY DE ACENTOS FINALES:

Si el verso termina en palabra **aguda** se le **aumenta una sílaba métrica;** si termina en palabra **grave, permanece el número de sílabas;** y si termina en **esdrújula, se le disminuye una sílaba métrica.**

Ejemplo:

- Maldito corazón: Mal - di - to - co - ra - **zón** = suman 6 sílabas, pero al terminar en aguda se le aumenta una sílaba, concluyendo en 7 s.m
- los sotos escondidos: Los - so - tos - es - con - **di** - dos = suman siete sílabas y por ser grave, permanece igual.
- Oye corcobado médico: O - ye - cor - co - ba - do - **mé** - di - co = suman 9, pero por ser esdrújula se le resta una. En total 8 s.m.

2. LICENCIAS POÉTICAS.

a. **Sinalefa:** Une la vocal final de una palabra con la inicial de la palabra siguiente.
Que en torno tuyo su hilazón tejiera:
Qu**e - en** – tor – no – tu – yo – s**u - hi** – la – zón – te – jie – ra= 11 s. m.

b. **Hiato o Dialefa:** Se opone a la Sinalefa.
Necio él cayó en sus brazos:
Ne – **cio /– él** – ca – **yó /– en** – sus – bra – zos = 9 s.m.

c. **Sinéresis:** Permite la unión de vocales que no forman diptongo en una misma palabra.
De nocturno Faetón carroza ardiente:
De – noc – tur – no – **Fae** – tón – ca – rro – **za - ar** – dien – te= 11 s.m.

d. **Diéresis.**- Separa diptongos. Para esto se aplica (¨) la diéresis o crema, sobre la vocal cerrada.
Que abreviara el sol en una estrella:
Qu**e - a** – bre – **vi / a** – r**a - el** – sol – en – u – n**a - es** – tre – lla= 11 s.m.

CLASES DE VERSOS:

CLASIFICACIÓN DE LOS VERSOS			
Arte Menor: De 2 a 8 sílabas		Arte Mayor: De 9 sílabas a más	
Número sílabas	Nombre de los versos	Número sílabas	Nombre de los versos
2	Bisílabo	9	Eneasílabo
3	Trisílabo	10	Decasílabo
4	Tetrasílabo	11	Endecasílabo
5	Pentasílabo	12	Dodecasílabo
6	Hexasílabo	13	Tridecasílabo
7	Heptasílabo	14	Alejandrino
8	Octosílabo	16	Octonario o Heroico

En los versos de arte mayor es necesaria una pequeña pausa o descanso natural llamada **Cesura** que divide al verso en partes iguales que reciben el nombre de **Hemistiquios.**

II. RIMA.- *Es igualdad –total o parcial- de sonidos con que terminan dos o más palabras, a partir de la última vocal acentuada.*

Quien me tiene en **prisión, ni abre ni cierra,** A
ni me retiene ni me suelta el **lazo;** B
y no me mata Amor ni me deshi**erra,** A
ni me quiere ni quita mi embar**azo.** B

(Francesco Petrarca)

CLASES DE RIMA:

1. **ASONANTE E IMPERFECTA:** Cuando coinciden solo vocales, más no consonantes.

Verde que te quiero verde. -
Grandes estrellas de escarcha, a
vienen con el pez de sombra -
que abre el camino del alba. a
La higuera frota su viento -
con la lija de sus ramas, a
y el monte, gato garduño, -
eriza sus pitas agrias. a
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? -
Ella sigue en su baranda, a
verde carne, pelo verde, -
soñando en la mar amarga. a

Federico García Lorca

2. **CONSONANTE O PERFECTA:** Coinciden tanto vocales como consonantes.

Ódiame por piedad, yo te lo **pido**...
¡Ódiame sin medida ni **clemencia**!
Más vale el odio que la **indiferencia**.
El rencor hiere menos que el **olvido**.

Federico Barreto

POR SU DISTRIBUCIÓN EN LAS ESTROFAS, PUEDEN CLASIFICARSE EN:

1. **Monorrima.-** los versos presentan la misma terminación: A A A A.
2. **Alterna.-** solo riman los pares o impares: – a – a – a – a.
3. **Cruzada.-** se intercalan las rimas: A B A B.
4. **Abrazada.-** El primer verso rima con el cuarto, y el segundo con el tercero: A B B A.
5. **Encadenada.-** Rima utilizada en los tercetos. Su esquema es ABA BCB CDC DED…

NOTA

Existen versos que carecen de rima. Entre ellos:

- **Versos sueltos:** Son los que no riman en una composición donde los restantes versos sí riman.
- **Versos blancos:** Son los que se suceden sin que rime ninguno, pero sujetándose a las demás normas métricas.
- **Versos libres:** Sin métrica y sin rima.

III. RITMO: (Deriva de Rithmos: Fluir).- Es un fenómeno que tiene como función exclusiva la integración de los sonidos en bloques (grupos rítmicos) para posibilitar la comprensión auditiva del discurso. Las palabras tienen una sílaba tónica y, generalmente, otra u otras átonas. Pues bien, la colocación de las mismas en el verso permite conseguir un ritmo más o menos marcado.

Del **sal**ón en el **án**gulo os**cu**ro	*3ª, 6ª, 9ª*
de su **due**ña tal **vez** olvi**da**da	*3ª, 6ª, 9ª*
silen**cio**sa y cu**bier**ta de **pol**vo,	*3ª, 6ª, 9ª*
ve**í**ase el **ar**pa.	*2ª, 5ª*

ESTROFA

Conjunto de versos, relacionados entre sí por la medida de versos o coincidencia de sonidos finales. Pueden ser Parisílabas (igual medida) o imparisílabas.

I. COMBINACIONES PARISÍLABAS CON RIMA CONSONANTE:

1. **Pareado:** Dos versos que riman entre sí. Muy usada en proverbios y refranes. En arte menor recibe el nombre de ***Aleluya.***

Tanto bailé con el ama del cura A
Tanto bailé que me dio calentura A

Ande yo caliente a
Y ríase la gente a

2. **Terceto:** De origen italiano. Formada por tres endecasílabos. Dante la utiliza en su *La divina comedia*. Su rima es encadenada. En arte menor es llamada ***Tercerilla.***

Coged de vuestra alegre primavera A
El dulce fruto, antes que el tiempo airado, B
Cubra de nieve la hermosa cumbre. A

Hoy la luna es viajera a
que apenas deja luz b
viva en la sementera a

3. **Cuarteto:** Cuatro endecasílabos de rima Abrazada (ABBA). Si es de arte menor recibe el nombre de ***Redondilla*** *(Muy usada en el teatro español del siglo XVII).*

Dolores, costurera de mi casa, A
Añosa de mi casa, vieja amiga; B
Era tu corazón crujiente miga B
De pan; eran tus ojos lenta brasa. A

Dadme licencia, Señor, a
Para que deshecho en llanto b
Pueda en vuestro rostro santo b
Llorar lágrimas de amor. a

4. **Serventesio:** Cuatro endecasílabos de rima Cruzada (ABAB). Si es de arte menor recibe el nombre de ***Cuarteta.***

Era un suspiro lánguido y sonoro A
La voz del mar aquella tarde...; el día, B
No queriendo morir, con garra de oro A
De los acantilados se prendía. B

Y todo un coro infantil a
va cantando la lección: b
mil veces ciento, cien mil; a
mil veces mil, un millón. b

5. **Cuaderna vía:** Llamado *Tetrástrofo monorrimo alejandrino.* Desarrollado por el Mester de Clerecía, era considerada por la gente culta. Agrupaba cuatro versos alejandrinos (14 s.m.) de una sola rima.

Mester trago fermoso, non es joglaría, A
Mester es sen pecado, ca es de clerezía; A
Fablar curso rimado por la quaderna vía, A
A sílabas cuntadas, que es grand maestría. A

6. **Cuarteto Persa:** Cuatro versos endecasílabos y de rima AA-A (el tercer verso es blanco). Omar Khayyam (Pensador persa del siglo XI) lo desarrolló en sus célebres *Rubabayats (cuartetas)*

A las caricias de la luz temprana A
Cruzó por el aduar la caravana: A
Ya solo rastros quedan en la tarde. -
¿Qué de los rastros quedará mañana? A

7. **Quinteto:** estrofa de cinco versos de arte mayor. Riman 1° con 3° y 4°, y 2° con 5°

Cayó como la piedra en la laguna A
En rudo golpe en la insondable fosa; B
Ya no levantará tormenta alguna A
Su elocuencia vibrando en la tribuna, A
Como el rayo, terrible y luminosa. B

8. **Sextina o Sexta Rima:** Estrofa de origen italiano, conformada por seis versos de arte mayor, cuya rima era 1° y 3°, 2° y 4°, 5° y 6° versos. Rubén Darío abandonó ese esquema y desarrolló su famoso poema *Sonatina* con rima AAB' CCB' y final agudo en los versos 3° y 6°

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! A
Está presa en sus oros, está presa en sus tules, A
en la jaula de mármol del palacio real, B
el palacio soberbio que vigilan los guardas, C
que custodian cien negros con sus cien alabardas, C
un lebrel que no duerme y un dragón colosal. B

9. **Octava Real:** Conformda por ocho versos endecasílabos: los seis primeros con rima cruzada y los últimos pareados (ABABABCC). Cuando es de arte menor se llama ***Octavilla,*** cuya rima es el 1° y 5° verso son blancos, el 2° y 3° riman; el 4° con 8° son agudos y 6° con 7°

Cerca del Tajo en soledad amena, A
de verdes sauces hay una espesura, B
toda de hiedra revestida y llena, A
que por el tronco va hasta la altura B
y así la teje arriba y encadena, A
que el Sol no halla paso a la verdura; B
el agua baña el prado con sonido C
alegrando la vista y el oído. C

Con diez cañones por banda, -
viento en popa, a toda vela, a
no corta el mar, sino vuela, a
un velero bergantín. b
Bajel pirata, que llaman -
por su bravura "El Temido", c
en todo mar conocido c
del uno al otro confín. b

10. **Octava Italiana:** Presenta rima aguda los versos 4° y 8°, los restantes pueden acoplarse de diversos modos.

Tu aliento es el aliento de las flores A
tu voz es de los cisnes la armonía; B
es tu mirada el esplendor del día B
y el color de la rosa es tu color. C

Tú prestas nueva vida y esperanza D
a un corazón para el amor ya muerto, E
tú creces de mi vida en el desierto E
como crece en un páramo la flor. C

11. **Décima (Espinela):** Procede de la fusión de dos quintillas sufriendo algunas modificaciones en su evolución. Quien le dio la forma definitiva fue **Vicente Espinel.** Agrupa diez versos octosílabos que se ajustan al siguiente esquema de rima abbaaccddc.

Cuentan de un sabio que un día a
tan pobre y mísero estaba b
que sólo se sustentaba b
de unas yerbas que cogía. a
"¿Habrá otro -entre sí decía- a
más pobre y triste que yo?" c
Y cuando el rostro volvió c
halló la respuesta, viendo d
que iba otro sabio cogiendo d
las hojas que él arrojó c

Pedro Calderón de la Barca

12. **Soneto:** Estrofa de origen italiano. Combina catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. En versos de arte menor, recibe en nombre de **Sonetillo.**

Hermosas ninfas, que en el río metidas, A
Contentas habitáis en las moradas B
De relucientes piedras fabricadas B
Y en columnas de vidrio sostenidas; A
Agora estéis labrando embellecidas, A
O tejiendo las telas delicadas; B
Ahora unas con otras apartadas, B
Contándoos los amores y las vidas; A
Dejad un rato la labor, alzando C
Vuestras rubias cabezas a mirarme, D
y no os detendréis mucho según ando; C
Que o no podréis de lástima escucharme D
o convertido en agua aquí llorando C
Podréis allá despacio consolarme. D

Jorge, en el terruño ameno a
fluye plácida tu vida b
como una fuente escondida: b
eres puro y eres bueno. a
Tu verso trasciende al heno a
verde, a la rama florida, b
a la tierra humedecida, b
al aire azul y sereno. a
Preste rústico divino, c
tu santuario es el camino, c
tu patio la enredadera. d
No se extingan tus sonrisas, e
sigue cantando tus misas, e
tus misas de Primavera. D

> **NOTA**
> Presenta variantes, por ejemplo, Rubén Darío desarrolló sonetos alejandrinos y Cervantes lo hizo con estrambote.

II. COMBINACIONES IMPARISÍLABAS EN RIMA CONSONANTE:

1. **COPLA DE PIE QUEBRADO:** Consta de seis versos: cuatro octosílabos (1°, 2°, 4°, 5°) y dos tetrasilábicos (3° y 6°), con rima *abc abc*, es decir, conforman dos estancias de tres versos cada una.

Pues si vemos lo presente *a*
Cómo en un punto se es ido *b*
Y acabado, *c*
Si juzgamos sabiamente, *a*
Daremos lo no venido *b*
Por pasado. *c*

2. **ESTANCIA O ESTANZA:** Combinación de versos endecasílabos y heptasílabos. Dividida en tres partes: *Capo* (tres versos sin rima entre sí seguido de otros tres que riman con ellos), *corpo* (empieza el séptimo verso, que generalmente es heptasílabo, rima con el último del *capo*) y *coda* (remate de dos o tres versos).

Corrientes aguas, puras, cristalinas, *A* *Capo*
Árboles que os estáis mirando en ellas, *B*
Verde prado, de fresca sombra lleno, *C*
Aves que aquí sembráis vuestras querellas, B
Hiedra que por los árboles caminas, *A*
Torciendo el paso por su verde seno: *C*
Yo me vi tan ajeno *c* *Corpo*
Del grave mal que siento, *d*
Que de puro contento *d*
Con vuestra soledad me recreaba, *E*
Donde con dulce sueño reposaba, *E*
O con el pensamiento discurría *F* *Coda*
Por donde no hallaba *e*
Sino memorias llenas de alegría. *F*

3. **LIRA:** Estrofa predilecta de Fray Luis de León. Emplea de heptasílabos (1°, 3°y 4°) y endecasílabos 82° y 5°), sometidos al esquema de rima a B a b B. Su nombre se debe a que *Garcilaso de la Vega*, en su famosa canción quinta *A la Flor de Gnido* la iniciaba así:

Si de mi baja lira *a*
Tanto pudiese el son, que en un momento *B*
Aplacase la ira *a*
del animoso viento *b*
Y la furia del mar y movimiento *B*

4. **SILVA:** Deriva de *selva* en italiano. Es una combinación de versos endecasílabos y heptasílabos al libre albedrío del poeta y de serie indefinida. Las rimas no deben estar muy separadas, pero pueden dejarse algunos versos sueltos. Un ejemplo es la *Epístola a Belardo*

   Tanto como la vista, la noticia A
   de grandes cosas suele las más veces B
   al alma tiernamente aficionarla, C
   que no hace el amor siempre justicia, A
   ni los ojos a veces son jueces B
   del valor de la cosa para amarla: C
   mas suele en los oídos retratarla C
   con tal virtud y adorno, D
   haciendo en los sentidos un soborno D
   (aunque distinto tengan el sujeto, E
   que en todo y en sus partes es perfecto), E
   que los inflama a todos F
   y busca luego aficiosos modos, F
   con el que pueda entenderse G
   el corazón, que piensa entretenerse, G
   con dulce imaginar para alentarse H
   sin mirar que no puede -
   amor sin esperanza sustentarse. H

5. **SEGUIDILLA:** Presenta siete versos: el 2°, 4°, 5° y 7° son pentasílabos. El 2° con 4° y 5° con 7° llevan rima asonante, los demás son libres. Los útlimos tres versos actúan como estribillos.

   La mujer y las flores -
   Son parecidas: a
   Mucha gala a los ojos -
   Y al tacto espinas; a
   Y yo, que tengo b
   El corazón herido, -
   no escarmiento b

III. COMBINACIONES PARISÍLABAS EN RIMA ASONANTE

1. **ROMANCE:** Tiene su origen en la España medieval. Es una serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante y alterna.

   Verde que te quiero verde. -
   Verde viento. Verdes ramas. a
   El barco sobre la mar -
   y el caballo en la montaña. a

Con la sombra en la cintura -
ella sueña en su baranda, a
verde carne, pelo verde, -
con ojos de fría plata. a

Verde que te quiero verde. -
Bajo la luna gitana, a
las cosas le están mirando -
y ella no puede mirarlas. a

2. **ROMANCILLO O ROMANCE BREVE:** De arte menor, similar al romance, pero con versos de menores a ocho sílabas.

Al verlo venir se han puesto -
cintas de amor las guitarras, a
celos de amor las clavijas, -
las cuerdas lazos de rabia, a
y relinchan impacientes -
por salir de serenata. a

En los templados establos -
donde el amor huele a paja, a
a honrado estiércol y a leche, -
hay un estruendo de vacas a
que se enamoran a solas -
y a solas rumian y braman. a

La cabra cambia de pelo, -
cambia la oveja de lana, a
cambia de color el lobo -
y de raíces la grama. a
Son otras las intenciones -
y son otras las palabras a

en la frente y en la lengua -
de la juventud temprana. A
Van los asnos suspirando -
reciamente por las asnas. a
Con luna y aves, las noches -
son vidrio de puro claras; a

las tardes, de puro verdes, -
de puro azul, esmeraldas; a
plata pura, las auroras -
parecen de puro blancas a
y las mañanas son miel -
de puro y puro doradas. a

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TEORÍA LITERARIA

- **CESURA.-** Son pausas que se utilizan en los versos de Arte Mayor, generalmente en los Alejandrinos y Heroicos.

- **HEMISTIQUIO** *(Hemis: Mitad; Stiquios: Verso)*.- Porción de verso que se obtiene por la cesura.

Los suspiros se escapan / de su boca de fresa

Hemistiquio Cesura Hemistiquio

- **PIE MÉTRICO.-** Es un conjunto de sílabas unidas por el acento.
  Ejemplo. Hexámetro (seis pies métricos; es decir, oscila entre trece y diecisiete sílabas métricas)

¡Céfiro, rápido, lánzate! ¡Rápido, empújame y vivo!
¡Céfiro, / rápido, / lánzate! / ¡Rápido, em /púјame y / vivo!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los más usados son

0 0	Trocaico o Ttróqueo
0 0	Yámbico o Yambo
0 0 0	Dactílico o Dáctilo
0 0 0	Anfibráquico o Anfíbraco
0 0 0	Anapéstico o Anapesto
0 0 0 0	Peánico o Peán

- **ENCABALGAMIENTO.-** Consiste en concluir una idea en los versos o hemistiquios contiguos.

*¿Recuerdas que querías ser una **Margarita***
***Gauthier?** Fijo en mi mente tu extraño rostro está*

- **ESTRAMBOTE:** Estrofa o versos añadidos al final de una composición (generalmente un *Soneto*), cuyo contenido suele comentar humorísticamente.

- **RIPIOS:** Son exlamaciones o vocablos innecesarios, generalmente monosilábicos que se usan para completar el número de sílabas métricas.

- **ACRÓSTICO:** Poema en que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, leídas en sentido vertical, forman un vocablo o expresión. Ej. En los versos de las octavas que aparecen antes del Prólogo de *La Celestina* se puede leer la siguiente frase: *El bachjller Fernando de Rojas acabo la comedia de Calysto y Melyvea. é fve nascydo en la pvevla de Montalvan.*

- **AEDO:** Poeta de la antigüedad que al cantar hacía uso de acompñamiento musical (Lira) e improvisaba, pues no estaba sujeto a un texto definido y, por tanto, lo puede variar.

- **ALEGORÍA:** Consiste en representar una idea abstracta a través de símbolos o imágenes poéticas. *Una mujer con los ojos vendados y una balanza es la alegoría de la justicia.* Una característica de la alegoría y que también dificulta su interpretación es que es hija de la imaginación, lo que le otorga una libertad en su representación muy amplia, que explica que una misma idea se pueda reproducir de formas muy variadas. Ello diferencia la alegoría del símbolo o atributo iconográfico, que es fijo e invariable.

- **ANTIHÉROE:** Es la desmitifación del héroe. Se banaliza la figura del protagonista y se le presenta con defectos y limitaciones. Este personaje concentra en sí los estigmas de épocas y sociedades que tienden a aislar al individuo y a hacer de él un *hombre sin cualidades*.

- **ARQUETIPO:** Personaje o situación, original y primaria, que se convierte en modelo de comportamiento o símbolo literario. Don Juan Tenorio: *Seducción*, Otelo: *Celos*, Penélope: *Fidelidad*, Macbeth: *Ambición*.

- **DIÉGESIS:** El mundo ficticio en el que se sitúan los personajes, situaciones y acontecimientos que constituyen la "Historia" narrada en un "Relato".

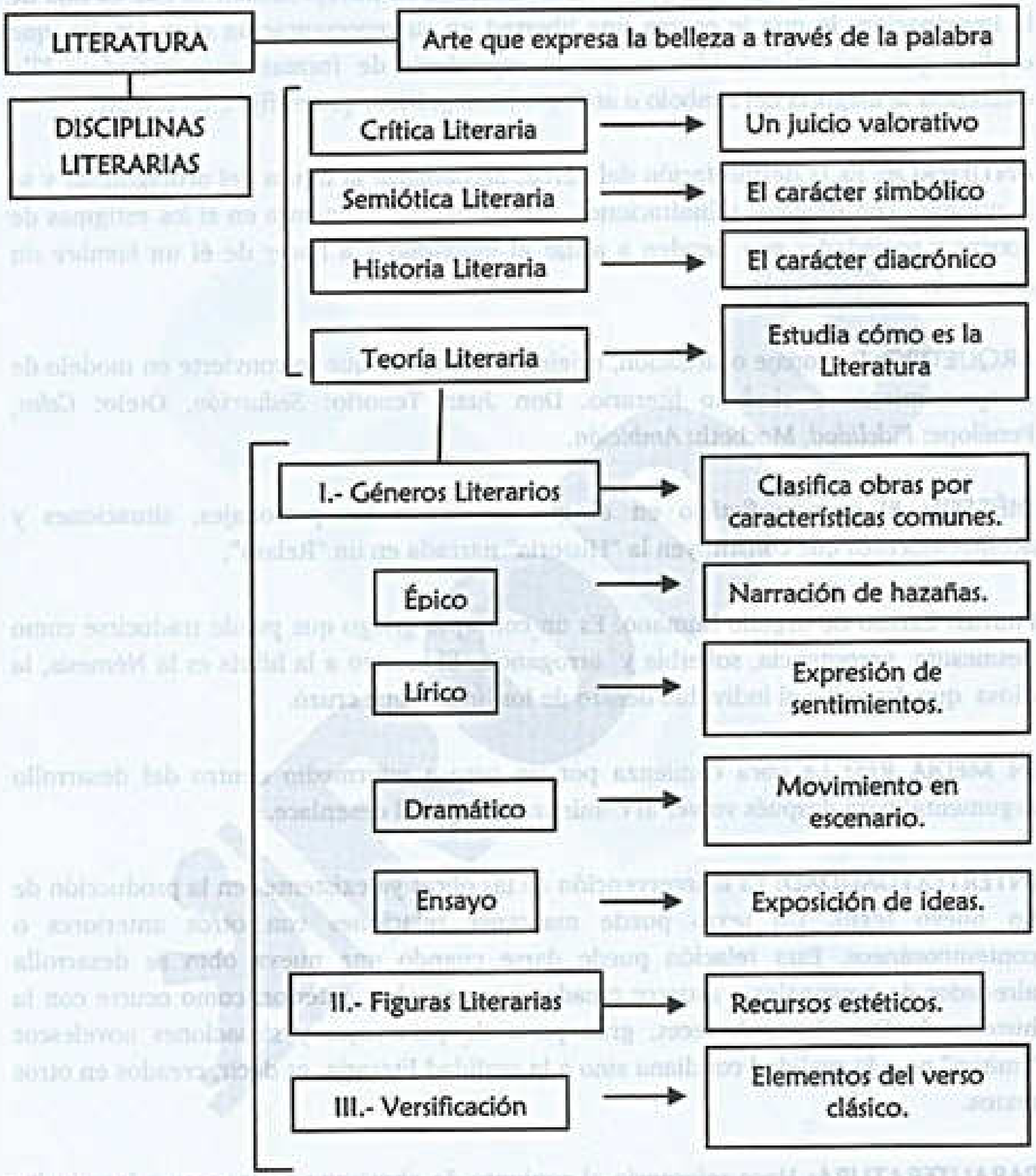
- **HIBRIS:** Exceso de orgullo humano. Es un concepto griego que puede traducirse como desmesura, prepotencia, soberbia y arrogancia. El castigo a la hibris es la Némesis, la diosa que devuelve al individuo dentro de los límites que cruzó.

- **IN MEDIA RES:** La obra comienza por un suceso intermedio dentro del desarrollo argumental para después volver al comienzo y llegar al desenlace.

- **INTERTEXTUALIDAD:** Es la intervención de las obras ya existentes en la producción de un nuevo texto. Un texto puede mantener relaciones con otros anteriores o contemporáneos. Esta relación puede darse cuando una nueva obra se desarrolla alrededor de personajes o asuntos creados por una obra anterior, como ocurre con la historia de Don Juan. A veces, gran parte de personajes y situaciones novelescos "imitan" no a la realidad cotidiana sino a la realidad literaria, es decir, creados en otros textos.

- **PARALITERATURA:** Hace referencia al conjunto de obras que pertenecen a los niveles literarios bajo (libros en que se muestran redundancia narrativa y lingüística y que compiten solo en el consumo: novelas del Oeste, novela rosa, parte considerable de los relatos de ciencia ficción, policíacos y de espionaje) y medio (libros destinados a un público menos culto a fin de que logre el disfrute artístico sin grandes esfuerzos: best sellers). Puede recibir diferentes nombres: *Infraliteratura, Subliteratura, Literatura de Quiosco, Literatura marginal.*

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN



- LITERATURA → Arte que expresa la belleza a través de la palabra
  - DISCIPLINAS LITERARIAS
    - Crítica Literaria → Un juicio valorativo
    - Semiótica Literaria → El carácter simbólico
    - Historia Literaria → El carácter diacrónico
    - Teoría Literaria → Estudia cómo es la Literatura
      - I.- Géneros Literarios → Clasifica obras por características comunes.
        - Épico → Narración de hazañas.
        - Lírico → Expresión de sentimientos.
        - Dramático → Movimiento en escenario.
        - Ensayo → Exposición de ideas.
      - II.- Figuras Literarias → Recursos estéticos.
      - III.- Versificación → Elementos del verso clásico.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Con qué finalidad se aplican las licencias poéticas?
Rpta.:..

2. ¿Por qué los poetas antiguos hacían uso de la Cesura?
Rpta.:..

3. ¿A qué poeta de la antigüedad se le considera creador del Hexámetro?
Rpta.:..

4. ¿Cuáles son las estrofas revaloradas por Manuel González Prada?
Rpta.:..

5. Un Caligrama consiste en:
Rpta.:..

6. Es una técnica narrativa que consiste en trasladar al lector de un tiempo a otro, de manera rápida:
Rpta.:..

7. La llamada técnica de *"in media res"* consiste en:
Rpta.:..

8. La importancia de *El Lazarillo de Tormes*, radica en que inicia la narrativa de carácter… en España:
Rpta.:..

9. Es una narración breve y prosificada en que aperecen pocos personajes y acciones:
Rpta.:..

10. Un crónica se diferencia de la Historia, en cuanto a:
Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: UNMSM 2010 - II

Los heraldos negros, *María* y *Fuenteovejuna* pertenecen, respectivamente, a los géneros literarios

A) épico, lírico y dramático. B) dramático, lírico y épico
C) lírico, dramático y épico.
D) lírico, épico y dramático. E) épico, dramático y lírico.

SUSTENTACIÓN: Los géneros literarios son agrupaciones de obras literarias por características comunes. Sus lineamientos fueron establecidos por Aristóteles en Grecia y Horacio en Roma. De la Poesía (Género más puro), nacieron los tres primeros (llamados poéticos): Lírico, Épico y Dramático.

- Lírico: Es la expresión de sentimientos. Esto lo hace más subjetivo y personal. Una obra representativa es *Los heraldos negros* de César Vallejo, poemario de corte modernista.
- Épico: Es esencialmente narrativo y objetivo. Una obra representativa es la novela (épica en prosa) *María* de Jorge Isaacs.
- Dramático: Es la representación de acciones a través del diálogo y movimientos de personajes en el escenario. Una obra representativa es el drama Fuenteovejuna de Félix Lope de Vega, en la que se representa la rebelión del pueblo contra el comendador Fernán Gómez de Guzmán.

CLAVE: D

PREGUNTA 2: UNMSM 2011 - I

La figura literaria que aparece en los siguientes versos:
"Querrán volarlo y no podrán volarlo. / Querrán romperlo y no podrán romperlo. / Querrán matarlo y no podrán matarlo" es

A) la metáfora. B) el hipérbaton. C) la anáfora.
D) el símil. E) la hipérbole.

SUSTENTACIÓN: Anáfora: Es la repetición de una palabra o varias al principio de cada verso.

"Querrán volarlo y no podrán volarlo.

Querrán romperlo y no podrán romperlo.
Querrán matarlo y no podrán matarlo" Alejandro Romualdo

CLAVE: C

PREGUNTA 3: UNMSM 2011 – I

La especie literaria que pertenece al género épico es:

A) el auto sacramental. B) la égloga.
C) la elegía.
D) la canción. E) el cantar de gesta.

SUSTENTACIÓN: El género Épico es esencialmente narrativo y objetivo. Crea la ilusión de impersonalidad. Sus especies principales son: Epopeya, Cantar de gesta y Poema épico.

CLAVE: E

PREGUNTA 4: UNMSM 2011 – II

El género literario que se caracteriza por la enunciación en primera persona y por el predominio de la función expresiva o emotiva es denominado

A) dramático. B) épico. C) narrativo.
D) ensayo. E) lírico.

SUSTENTACIÓN: El género Lírico es la expresión de sentimientos. Esto lo hace más subjetivo y personal. Ejemplo: *La voz a ti debida, Cartas a un ángel.*

CLAVE: E

PREGUNTA 5: UNMSM 2012 – II

El género literario que realiza la representación escénica a través del lenguaje directo de los personajes es el

A) dramático. B) lírico. C) épico.
D) narrativo. E) ensayístico.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

SUSTENTACIÓN: El género Dramático: Es la representación de acciones a través del diálogo y movimientos de personajes. Una obra representativa es el drama *Ollantay* de autoría anónima.

CLAVE: A

PREGUNTA 6: UNMSM 2012 – II

¿En cuál de las siguientes alternativas encontramos un hipérbaton?

A) La esperé mil horas ese día.
B) Sus ojos son como ventanas.
C) Oí tu voz, oí tu voz y desperté.
D) De sus ojos me enamoré.
E) Nos sumergimos en el inmenso mar.

SUSTENTACIÓN:

- ♠ El Hipérbaton es una figura que consiste en alterar el orden de las palabras en el verso.
  "De sus ojos me enamoré"
- ♠ Reduplicación: Consiste en repetir una o varias palabras a lo largo de los versos.
  "Oí tu voz, oí tu voz y desperté"

CLAVE: D

PREGUNTA 7: UNMSM 2014 – I

En los siguientes versos: "Escrito está en mi alma vuestro gesto" y "¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión", ¿qué figuras literarias se han utilizado respectivamente?

A) Hipérbole y epíteto
B) Metáfora e hipérbole
C) Anáfora y epíteto
D) Hipérbaton y anáfora
E) Anáfora y metáfora

SUSTENTACIÓN: Anáfora: Es la repetición de una palabra o varias al principio de los versos.

"¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión" (Pedro Calderón de la Barca)

Hipérbaton: Consiste en la alteración del orden de las palabras en el verso.

"Escrito está en mi alma vuestro gesto" (Garcilaso de la Vega)

CLAVE: D

PREGUNTA 8: UNMSM 2014 - I

En el verso: "No hay extensión más grande que mi herida", ¿cuál es la figura literaria empleada?

A) Hipérbaton B) Epíteto C) Hipérbole
D) Metáfora E) Anáfora

SUSTENTACIÓN: Hipérbole es una figura literaria que presenta una idea, pero de manera exagerada.

"No hay extensión más grande que mi herida"
(Miguel Hernández, Elegía)

CLAVE: C

PREGUNTA 9: UNMSM 2014 – I

"Es un procedimiento retórico que afecta el nivel sintáctico, alterando el orden habitual de las palabras". Esta definición corresponde a la figura literaria denominada

A) anáfora. B) epíteto. C) hipérbaton.
D) hipérbole. E) metáfora.

SUSTENTACIÓN: Hipérbaton: Consiste en la alteración del orden habitual de las palabras en el verso.

Del salón en el ángulo oscuro. (Gustavo Adolfo Bécquer)

CLAVE: C

PREGUNTA 10: UNMSM 2015 - I

El poema narrativo extenso, de tema y personajes grandiosos y con frecuente intervención de lo maravilloso, se conoce como

A) epopeya. B) harawi. C) romance.
D) mito. E) fábula.

SUSTENTACIÓN: Epopeya: Es la forma más antigua de la poesía épica, se caracteriza por su extensión y presentación de personajes grandiosos con frecuente intervención de lo maravilloso. Nació para ser cantada y transmitida de manera oral. Obras: Iliada, Odisea, Eneida.

CLAVE: A

PREGUNTA 11: UNMSM 2015 – II

Tú eras el huracán, y yo la alta
torre que desafía su poder.
¡Tenías que estrellarte o abatirme!...
¡No podía ser!

¿Qué figura literaria se destaca en los versos anteriores?

A) La metáfora
B) La aliteración
C) La ironía
D) La anáfora
E) El hipérbaton

SUSTENTACIÓN: Metáfora: Consiste en identificar "algo real" con "algo imaginario" existiendo entre ambos una relación de semejanza. Existen dos formas de metáfora:

*Simple: Que responde a la fórmula Aes B:

"Tú eras el huracán, y yo la alta torre que desafía su poder"

Se hace la comparación entre el huracán (dama) y alta torre (poeta)

CLAVE: A

PREGUNTA 12: UNMSM 2015 – II

En los siguientes versos de la *Ilíada*: Agamenón, rey de reyes; Andrómaca, la de níveos brazos y Héctor, el de tremolante casco, la figura literaria empleada es

A) el hipérbaton.
B) la anáfora.
C) la metáfora.
D) la hipérbole.
E) el epíteto.

SUSTENTACIÓN: El Epíteto es un calificativo inherente del nombre al cual se atribuye. No es necesario, pero se añade a fin de hacer relevante una cualidad.

"Verde prado de fresca sombra lleno" (Garcilaso de la Vega)

Homero, en sus obras Iliada y Odisea, caracteriza a los dioses y personajes humanos o semidioses con epítetos: "Agamenón, rey de reyes", "Andrómaca, la de níveos brazos", Héctor, el de tremolante casco"

CLAVE: E

PREGUNTA 13: UNMSM 2016 – II

Bécquer, ¿qué figura literaria predomina?

Del salón en el ángulo oscuro
De su dueño tal vez olvidada
Silenciosa y cubierta de polvo
Veíase el arpa.

A) Anáfora
B) Hipérbole
C) Hipérbaton
D) Epíteto
E) Metáfora

SUSTENTACIÓN: Hipérbaton: Consiste en la alteración de la estructura normal de la oración. Deriva del griego "hyperbainein": ir por encima del orden.

Ejemplo:

Del salón en el ángulo oscuro
De su dueño tal vez olvidada
Silenciosa y cubierta de polvo
Veíase el arpa. (Gustavo Adolfo Bécquer)

CLAVE: C

PREGUNTA 14: UNMSM 2017 – I

Carlos pactó un encuentro con su enamorada, pero ella no llegó. En el siguiente encuentro, él le entregó una tarjeta que decía:

La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas...

En este enunciado, el enamorado emplea la figura literaria conocida como

A) metáfora.
B) hipérbaton.
C) hipérbole.
D) anáfora.
E) epíteto.

SUSTENTACIÓN: Hipérbole: Consiste en la exageración de una idea. Puede darse con una intención sentimental: "La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas..."

CLAVE: C

PREGUNTA 15: UNMSM 2017 – 1

Determine qué figura literaria se encuentra en los versos resaltados.

La primavera de la vida asomaba a tu puerta

Cuando la noche llegó de improviso.
Los cantos de los pájaros cesaron:
la oscuridad se precipitó en tu vereda.

A) metáfora
B) anáfora
C) hipérbaton
D) hipérbole
E) epíteto

SUSTENTACIÓN: Metáfora: Consiste en identificar "algo real" con "algo imaginario" existiendo entre ambos una relación de semejanza. Existen dos formas de metáfora:

*Simple: Que responde a la fórmula Aes B:

Nuestras vidas son los ríos.

*Compleja o Pura: Recurrir solo al elemento B.

Espadas del tiempo (manecillas del reloj)

En los versos se aprecia la sustitución de un nombre por otro: Metáfora.

- ♠ La primavera de la vida asomaba a tu puerta. (Primavera alude a juventud)
- ♠ La oscuridad se precipitó en tu vereda. (Oscuridad alude a muerte)

CLAVE: A

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. "El género lírico se caracteriza por manifestar el mundo interior del escritor, lo que hace a este género más

A) interesante y complejo".
B) subjetivo y personal".
C) expositivo y objetivo".
D) dinámico y elocuente".
E) narrativo y teatral".

2. El género lírico se caracteriza por ser subjetivo debido a que el autor

A) representa movimientos y sentimientos.
B) crea la ilusión de la impersonalidad.
C) muestra el diálogo y las acciones.
D) se expresa desde su mundo interior.
E) alude a sucesos del tiempo pasado.

3. ¿Por qué este fragmento pertenece al género épico?

"Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades [...]".

A) Refleja la experiencia muy personal del narrador.
B) Narra, describe ambientes y retrata a un personaje.
C) Representa las hazañas del gitano Melquiades.
D) Comenta de forma subjetiva un suceso del pasado.
E) Predomina el diálogo y movimiento del personaje.

4. "Las obras del género épico se caracterizan por ser narrativas y por

A) estar concebidas para ser escenificadas".
B) ser un género más personal que el lírico".
C) interpretar los personajes mediante actores".
D) expresar todo el mundo interior del autor".
E) tratar de plasmar objetividad en el relato".

5. "El género dramático se caracteriza por representar acciones a través del

A) canto coral y la narración".
B) diálogo y el movimiento".
C) autor y los escenarios".
D) comentario del dramaturgo".
E) relato de varios hechos".

6. Con respecto al género épico, al que pertenece el siguiente fragmento, marque la alternativa correcta.

Este que veis aquí, de rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro; los bigotes grandes

A) Expresa, en versos, una honda emoción lírica.
B) Predomina la representación de acciones.
C) Se cuenta objetivamente sucesos del pasado.
D) Representa un episodio a través del diálogo.
E) Se describe de forma detallada un personaje.

7. ¿Por qué el género lírico es el más subjetivo y personal?

A) La obra rememora constantemente el pasado.
B) El lenguaje recrea la ilusión de la impersonalidad.
C) La tragedia canta la lucha del héroe y los dioses.
D) El autor se manifiesta desde su mundo interior.
E) El narrador expresa una ideología determinada.

8. Marque la alternativa que contiene afirmaciones correctas sobre los géneros literarios.

I. Las obras del género épico solo narran acontecimientos heroicos del pasado.
II. La objetividad del género dramático se debe a la presencia de relatos.
III. Las narraciones y las descripciones caracterizan a las obras épicas.
IV. El género lírico es subjetivo y objetivo porque expresa la emoción personal.
V. En las obras dramáticas las acciones son representadas en un escenario.

A) II y III
B) I y V
C) III y V
D) I y II
E) II y IV

9. De acuerdo al siguiente fragmento, señale la característica que corresponde al género dramático.

OLLANTAY: Dime, ¿viste a Cusi Coyllur? ¿Entraste en su palacio?

PIQUI-CHAQUI: ¡Dios no permita que me acerque allá! La ira del Inca es implacable y no me arriesgo a provocarla. (Pausa). ¿Cómo es que no la temes tú?

OLLANTAY: El amor no teme a nadie ni a nada. (Pausa). Nunca dejaré de amar a esa criatura, bien lo sabes. El corazón me lleva hacia ella...

PIQUI-CHAQUI: Debes estar poseído por el demonio. Hay muchas mujeres a las que puedes amar sin ningún peligro. ¡Cuántas se sentirían honradas de saber que las has elegido...!

A) Alusión al tiempo pasado e impersonalidad
B) Expresión de emotividad de parte del autor
C) Presentación de minuciosas descripciones
D) Gran objetividad en el discurso desarrollado
E) Interacción de diálogos entre los personajes

10. Marque la alternativa que contiene la figura literaria empleada en el siguiente fragmento de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.

Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma
o ramillete con alas

A) Símil
B) Hipérbole
C) Metáfora
D) Anáfora
E) Epíteto

11. Lea el siguiente poema y marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas con respecto a las características de los géneros literarios.

XVII
Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;
hoy la he visto...,
la he visto y me ha mirado...
¡Hoy creo en Dios!

I. Es la expresión de una emoción personal.
II. Se representan acciones con diálogo.
III. Narra objetivamente una historia de amor.
IV. Se inscribe dentro del género lírico.

A) II y III B) I y IV
C) I y III
D) I y II E) II y IV

12. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) La novela y el cuento son especies dramáticas.
B) Un ejemplo del género lírico es La vida es sueño.
C) Las epopeyas pertenecen al género dramático.
D) Obras como Edipo rey se consideran poemas.
E) El Poema de Mio Cid narra acciones bélicas.

13. El siguiente fragmento se caracteriza por ser ____________, característica principal del género__________.

Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos.

A) subjetivo – lírico
B) objetivo – lírico
C) descriptivo – dramático
D) narrativo – épico
E) impersonal – dramático

14. Marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre el género lírico.

I. Son obras que lo ejemplifican: Prosas Profanas y Poemas humanos.
II. Este género está pensado para ser representado teatralmente.
III. Son ejemplos de este género Ollantay y Bodas de sangre.
IV. Como expresa una emoción personal, es el género más subjetivo.

A) I y III
B) II y III
C) I y IV
D) III y IV
E) I, II y IV

15. ¿Qué figura literaria hallamos en los siguientes versos?
Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento.

A) hipérbaton.
B) anáfora.
C) epíteto.
D) metáfora.
E) hipérbole.

16. ¿Qué figura literaria se ha empleado en este breve fragmento?

Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana.

A) Símil B) Epíteto
C) Anáfora
D) Hipérbole E) Hipérbaton

17. ¿Qué figura literaria se ha empleado en el siguiente fragmento?

Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decían creían. Destas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año.

A) Metáfora B) Epíteto
C) Anáfora
D) Hipérbole E) Símil

18. ¿Qué figura literaria constituye la expresión "Héctor, el de tremolante casco"?

A) Metáfora B) Epíteto
C) Hipérbaton
D) Anáfora E) Hipérbole

19. ¿Cuál es la figura literaria presente en los siguientes versos?

Las palabras, guantes grises, polvo
mental sobre la yerba, el agua, la piel;

A) Hipérbaton B) Anáfora
C) Hipérbole
D) Metáfora E) Epíteto

20. ¿Qué figura literaria aparece en el siguiente verso?

"verde prado, de fresca sombra lleno"

A) Anáfora B) Epíteto
C) Metáfora
D) Hipérbole E) Símil

Capítulo 2

Literatura Clásica

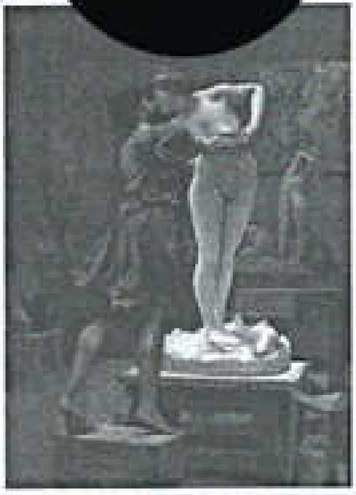
CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Descubre las características del mundo antiguo, centrando su atención en las culturas griega y latina.
- Conoce las costumbres, la sociedad antigua, así como los mejores exponentes y obras importantes.

LECTURA:

Pigmalión y Galatea

(Libro X - *Las Metamorfosis*, Ovidio)



(Pigmalión y Galatea. Jean León Gerome)

"Pigmalión vivía solo y sin esposa, y llevaba ya mucho tiempo desprovisto de consorte. Por entonces esculpió con admirable arte una estatua de níveo marfil, y le dio una belleza como ninguna mujer real puede tener, y se enamoró de su obra. El rostro es el de una joven auténtica, de quien se hubiera creído que vivía y que deseaba moverse, si no se lo estorbara su recato: hasta tal punto el arte está escondido por obra del propio arte. La admira Pigmalión y apura en su corazón el fuego por aquel cuerpo ficticio. Muchas veces aproxima a la obra sus manos, que la palpan para comprobar si aquello es un cuerpo o es marfil, y aún no se resuelve a admitir que sea marfil. Le da besos y cree que ella se los devuelve y le habla y la coge, y le parece que sus dedos oprimen los miembros que tocan, y teme que se amoraten las carnes que él aprieta, y ya le dirige palabras acariciantes, ya le lleva, regalos gratos a las jóvenes, conchas y torneadas piedrecitas y pajaritos y flores de mil tonos y lirios y pelotas de colores y lágrimas caídas del árbol de las Helíades; le adorna también con ropas los miembros, le pone piedras preciosas en los dedos, le pone un largo collar en el cuello; de las orejas le cuelga ingrávidas perlas, del pecho cadenillas. Todo le sienta bien; pero tampoco desnuda resulta menos hermosa. La tiende en un lecho de ropas teñidas por la concha de Sidón (de púrpura), y la llama compañera de su tálamo, y reclinándole el cuello lo hace reposar en medio de blandas plumas, como si ella lo fuera a notar.

Había llegado el día de la fiesta de Venus, el más celebrado en toda Chipre, y habían caído, golpeadas en la nívea cerviz, vacas con amables cuernos recubiertos de oro, y humeaba el incienso, cuando Pigmalión, después de realizar su ofrenda, se colocó junto al altar, y empezando tímidamente: *"si los dioses podéis darlo todo, yo anhelo que mi esposa sea..."* y no atreviéndose a decir *"la joven de marfil"*, dijo *"semejante a la joven de marfil"*. La áurea Venus, que asistía en persona a sus fiestas, comprendió lo que significaba aquella súplica, y, como augurio de su favorable voluntad, por tres veces se encendió la llama y levantó por el aire la punta. Cuando volvió Pigmalión, va en busca de la imagen de su amada, e inclinándose sobre el lecho le dio besos: le pareció que estaba tibia; le acercó de nuevo los labios, y también con las manos le palpó los pechos: el marfil, al ser palpado, se ablanda, y despojándose de su rigidez cede a la presión de los dedos y se deja oprimir, como la cera del Himeto se reblandece al sol, y moldeada por el pulgar se altera adquiriendo múltiples conformaciones, y es el propio uso el que la hace útil. Él se queda atónito y vacila en regocijarse y teme ser víctima de una ilusión, y entre tanto, inflamado de amor, vuelve una y otra vez a tocar con las manos el objeto de sus ansias. ¡Era un cuerpo! Laten las venas palpadas por los dedos. Entonces es cuando el de Pafos (ciudad de Chipre) pronuncia palabras elocuentes con las que quiere dar gracias a Venus, y oprime con sus labios, labios al fin verdaderos, y la joven sintió que se le estaba besando y se ruborizó y levantando tímidamente los ojos y dirigiéndolos a los de él, vio, a la vez que el cielo, a su amante".

INTRODUCCIÓN

La herencia clásica en nuestro mundo actual es innegable e incuestionable, no solo le debemos el concepto de democracia y las leyes políticas, sino, en el campo de la cultura, y sobre todo en Literatura se convirtieron en modelos imborrables. Su pensamiento sobre el hombre, la búsqueda de la perfección, sus géneros literarios y el afán didáctico de su obras convierten a Grecia y a Roma como las madres de todo el mundo occidental. Este capítulo está dedicado a esa cultura. A través de estas páginas, se dará a conocer las diferentes manifestaciones épicas, líricas y dramáticas, así como el pensamiento oculto de sus mitos e historias fabulosas.

DEFINICIÓN

El término clásico (del latín Classicus) alude a "modelo", es decir, el arte que ha quedado como paradigma para la posteridad debido a que su vigencia y trascendencia se mantiene inalterable. Es la primera escuela literaria del mundo occidental e involucra a dos grandes culturas antiguas: Grecia y Roma (cultura grecolatina). En sentido estricto un clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que sobresale por su excelencia artística.

El arte clásico extendió su genio en todas las artes: arquitectura, escultura, filosofía, etc. y se caracterizó por su *equilibrio* entre fondo y forma, es decir, a través de la armonía buscaban la *perfección* (Estética). No debe ovidarse su afán *didáctico y racional*, toda obra debe llevar una enseñanza, de esta manera, existía una gran preocupación por el hombre, es decir, el *antropocentrismo*. Su literatura recogía elementos del mundo mitológico así como su concepción sobre la vida: creían en un destino establecido por una fuerza superior, signo de *fatalidad*.

LITERATURA GRIEGA

Rica en mitos y leyendas, que con gran fantasía e imaginación, explica los procesos evolutivos del universo, la tierra y el hombre; Grecia (antiguamente llamada Hélade) se tropezó con pueblos y culturas de mayor antigüedad y de origen casi siempre desconocido, enlazando su parentesco con tradiciones míticas y legendarias pertenecientes a los tiempos más remotos y, que han sido transmitidos a la posterioridad por los propios pobladores. Aprendieron de los fenicios la escritura; de los pueblos de Asia Menor, la música, y no pocas de sus ideas religiosas de Egipto, así como de Persia tomaron mucho. A pesar de todo esto, los griegos supieron crear sus propios géneros literarios de tal suerte que eran profundamente helénicos y no simples imitadores, convirtiéndose así en fuente original de toda la cultura occidental posterior.

EL PANTEÓN OLÍMPICO

A diferencia de los musulmanes, cristianos y judíos, cuya religión será revelada por profetas, sacerdotes o un libro sagrado, el mundo sobrenatural griego fue dado a conocer por los poetas quienes dieron forma a todo lo que recogían del decir popular. Los griegos *personificaron los fenómenos naturales* creando, en su imaginación, dioses que podían provocar diluvios, maremotos o sequías como castigo a los mortales. Así, Zeus será dios de los rayos y del cielo; Poseidón es quien estremece la tierra con su tridente; Démeter provoca, debido a su dolor, el invierno y la muerte de la naturaleza, etc. *El antropomorfismo y la metamorfosis* también caracterizaron a estos mitos: Los dioses no sólo toman forma humana (Zeus se convierte en Anfitrión para seducir a Alcmena o durante la Guerra de Troya los dioses participan tomando la figura de cualquier guerrero), sino que también sufren como mortales (padecen de deseos sexuales, hambre, sed e incluso son heridos durante las batallas y hasta se quejan de los dolores ante Zeus como lo hace Ares al ser herido por la lanza de Diómedes). Por otro lado la aparición de muchos dioses en su panteón también es interesante, pues a diferencia de una religión monoteísta, exclusiva e intolerante que no recibe a otros dioses, el politeísmo abre las puertas hospitalariamente a nuevos. Recordemos que en el mundo Cretense se adoraba al Minotauro (Minos convertido en dios), pero con la invasión de los otros pueblos (jonios, aqueos, eolios y dorios) llegaron Zeus, su primera esposa Díone (según Homero) y el resto de dioses.

En sus mitos, los griegos trataron de mostrar a la sociedad con todas sus virtudes y sus defectos, así este mundo mitológico fue una representación del sistema monárquico que se desenvolvía en Micenas y que estuvo representado en la división del mundo de acuerdo a jerarquías preestablecidas. Sin embargo la omnipotencia de los dioses era cuestionada, pues había una fuerza superior que los sometía: el Destino, ante el cual todos sucumben *"Zeus sabe que un hijo suyo lo va a destronar"*.

En conclusión, la religión griega se caracterizaba por ser *politeísta, antropomórfica, panteísa, no dogmática*, pues no daba reglas de conducta ni exigía moralidad a los creyentes, fue dada a conocer por poetas y era un espejo del mundo político y social de Grecia Antigua. Por eso, la mujer cumple distintos roles, pero siempre relegada a un plano inferior al varón, pues se trata de una sociedad machista: *"Cuídate de un trasero emperifollado, quien confía en la mujer confía en los ladrones"* nos recuerda Hesíodo.

EL ORIGEN DEL MUNDO

En la *Teogonía,* Hesíodo relata el mito de la creación del mundo a partir de tres entidades primordiales: Caos, Gea (la Tierra) y Eros. Este comienzo está marcado por una feroz violencia. La unión sexual entre Gea y su hijo Urano, concebido por Gea mientras dormía, es incesante, de modo que los hijos engendrados quedan encerrados en el vientre de su madre, sin poder salir. Al fin, con la complicidad de Gea, que lo provee de un instrumento filoso (una hoz de pedernal, algunos sostienen que fue elaborada con un metal mítico: *Adamantium*), se produce la castración de Urano por parte de uno de sus hijos, el titán Cronos. Vino el poderoso Urano trayendo la noche y deseoso de amor se echó sobre Gea y se extendió por todas las partes. Su hijo desde la emboscada lo alcanzó con la mano izquierda, a la vez que con la derecha tomó la monstruosa hoz, larga, de agudos dientes, y a toda prisa segó los genitales de su padre y los arrojó hacia atrás. Sin embargo la soberanía del titán parricida, Cronos, fue temporal. Enterado que, Erinias mediante, pagará por el asesinato de su padre, y que el vengador será su propio hijo, los devora a medida que ellos van naciendo del vientre de su esposa Rea. Así, devora a Hestia, luego a Demeter y Hera, más tarde a Hades y Poseidón. Antes él vivió dentro del vientre de su madre, ahora el fruto de los amores con Rea viven dentro del suyo. Pero Rea lo traiciona, refugiada en Creta y en el más absoluto secreto pare a Zeus, no un titán sino un dios, quien, al cuidado de otras divinidades y una nodriza, la cabra Amaltea, crece y se hace fuerte. La astucia, una virtud divina y también humana, que Zeus recibe de un titán pasado de bando, Prometeo, será un arma que de continuo se usará en la guerra que se desata entre dioses y titanes. Zeus consigue que Cronos vomite todos los hijos concebidos con Rea que, naturalmente, pasan a formar parte del ejército de los dioses. Con esto se desató la "Titanomaquia" (Guerra de los titanes) donde vencieron los Olímpicos de Zeus, así llamados porque establecieron cuartel en lo alto del monte Olimpo. La condición del triunfo fue el poder de un arma invencible que poseían los dioses, el rayo, un instrumento fabricado por Hefesto y que, a partir de ahí, el victorioso Zeus usará con frecuencia cada vez que lo considere necesario. *"Sólo Zeus, el Padre del Cielo, podía manejar el rayo, y con la amenaza de su fulguración fatal dominaba a su familia pendenciera y rebelde del monte Olimpo".* La Titanomaquia, esta primera guerra celestial, terminó, entonces, con el triunfo absoluto del representante de Zeus, que reinará en el monte Olimpo, aunque su poder vuelve varias veces a ponerse en discusión. La sangre del miembro mutilado de Urano había generado no solo a las Erinias, sino también a unos gigantes de talla extraordinaria, espesa cabellera, barba hirsuta y un cuerpo de serpiente. El mito señala que ante semejante presencia, palidecieron las estrellas y retrocedió el sol. Para asaltar la morada de Zeus estos gigantes apilaron montañas unas sobre otras y desde la cúspide atacaron el Olimpo arrojando enormes piedras y enteros troncos de árboles. La lucha fue intensa, los dioses se defendieron con ayuda de los mortales y de un héroe de fuerza tan extraordinaria como la de los gigantes, Heracles, quien dio muerte a Alcinoco, el jefe de los enemigos y, luego, uno a uno, a todos los rivales. Concluida la "Gigantomaquia", Zeus debió afrontar todavía la amenaza de Tifoeo, el monstruo más grande que jamás haya existido. Según Hesíodo, los brazos de esta robusta bestia eran aptos para los mayores esfuerzos y alcanzaban centenares de leguas en cada dirección, siempre dispuestos para entrar en combate, y sus manos, en cambio de dedos, tenían cien cabezas de dragón. La pelea, que como las anteriores, estuvo llena de avatares, incluye esta vez hasta una breve prisión de Zeus en la Cueva Coricia, de donde pudo escapar, claro que con ayuda de otros dioses, subiendo al monte Olimpo montado en un carro alado para luego perseguir al huidizo Tifoeo que, alcanzado, fue sepultado debajo del monte Etna, desde donde entonces vomita fuego.

El gobierno de Zeus trajo consigo la estabilización. A futuro serán los hombres quienes padecerán los grandes males. Encerrados todos los males en la caja de Pandora, será la primera mujer, "tan tonta, malévola, perezosa como bella", construida de arcilla por expreso deseo de Zeus, la que la bajará al mundo terrenal y, por curiosidad, la abrirá para que todos se desparramen, afligiendo desde entonces a la humanidad con la Vejez, la Fatiga, la Enfermedad, la Locura, el Vicio, la Pasión, etc.

PRINCIPALES DIOSES

Los griegos creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo (en una región de Grecia entre Macedonia y Tesalia) como su residencia. Era el lugar de la eterna primavera cuyas mansiones fueron construidas por Hefaístos. En el Olimpo, los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes, se movían con total libertad y formaban tres grupos que controlaban sendos imperios: el cielo, el mar y la tierra. Los doce dioses principales, habitualmente llamados Olímpicos:

- **ZEUS:** hijo de Cronos, a quien destronó, y de Rhea. Personifica el cielo y todos los fenómenos del aire. Se le representa sentado en un trono de marfil, con un rayo en su diestra y un cetro de ciprés en su siniestra, mientras un ave de alas desplegadas descansa apacible a sus pies. De barba larga, semidesnudo y coronado con laurel. Está asociado tambien con lo que depende en tan gran medida del clima, la fertilidad de la tierra, aunque esto no es un aspecto muy prominente de su culto o naturaleza.
- **HERA:** Fue devorada por su padre, pero liberada por Zeus con quien llegaría a casarse después de una persecución incansable de parte del Crónida. Es considerada diosa del matrimonio, de los nacimientos, del dinero, de la ley y el consejo. Se le repesenta como una diosa de elevada estatura, solemne y muy hermosa, con su velo nupcial en la cabeza y de túnica. En su frente lleva una diadema llamada *Stefhane*. La luna de miel con Zeus duró trescientos años, pues cada vez que descansaba del placer de estar con Zeus se bañaba en una laguna llamada *Canato* que le devolvía la virginidad.
- **ATENEA:** Nació de la cabeza de Zeus. Se cuenta que el Oráculo había advertido a Zeus que si tenía un hijo con Metis, este lo iba a destronar, por lo que el Olímpico dios la convirtió en mosca y se la tragó, nueve meses más tarde Hefaístos le abrió la cabeza para saber el motivo del terrible dolor que lo aquejaba y de ahí nacería Atenea. Se la representa con casco, lanza y la égida. Es la sabiduría en el arte de la guerra.
- **HEFAÍSTOS:** Dios del fuego y los metales. Representado como un hombre feo, sudoroso y sucio que se halla trabajando en su fragua, con el pecho descubierto y la barba desordenada. Algunos dicen que fue concebido solo por Hera cuando quiso vengarse de las infidelidades de su marido. La diosa suplicó a la tierra y luego de un temblor quedó

grávida. Al nacer el niño no era lo que esperaba: Hefaístos era deforme y por eso lo lanzó del Olimpo. El niño voló durante un día hasta que cayó en el volcán Etna (por eso los romanos lo llamaron Vulcano), ahí fue criado por los Cíclopes y Tetis, la futura madre de Aquiles.

- **APOLO:** Hijo de zeus y Latona, considerado como el dios del Día, de la Luz, de las Artes, de la Poesía, de la Arquitectura, de la Medicina y posteriormente del Sol, reemplazante de Helios. Se le representa de manera hermosa y varonil. Un joven que conduce un carro tirado por cuatro caballos: Eous, etón, Pyrois y Flegón, con el cual recorre el zodíaco. También se le suele representar con arco y flecha, o como dios-poeta con una lira de siete cuerdas, que representan los siete planetas conocidos en aquella época, otras veces acompañado de las tres Gracias, de las Horas o las Musas con un cisne a sus pies. A veces, coronado con laurel (en memoria de su amada Dafne) y los cabellos sueltos y una largo manto en el Parnaso con las musas, Pegaso y su lira.
- **ARTEMISA:** Hermana de Apolo, su gemela. Habiendo nacido primero y al ver el dolor que le producía el nacimiento del hermano a su madre, decidió nunca concebir un hijo, por lo que se le proclamó como diosa de la Castidad, de la Caza y de los Bosques. Se le representa con traje de cazadora, con sandalias, el carcaj en la espalda, el arco en posición de tiro y con un perro a su lado. Como la diosa lunar se le representa con túnica hasta los pies y su cabeza velada: la corona, una luna naciente y haciendo una antorcha con su mano.
- **ARES:** Hijo de Hera y Zeus, aunque algunas versiones dicen que lo concibió Hera al tocar la flor de Oleno. Se le hace responsable de las guerras y enfrentamientos entre los hombres. Se dice que cuando arremete velozmente en los campos de batallas, los cielos y la tierra retumban con el sonido de sus armaduras. Tendido en el suelo su cuerpo ocupaba siete mil metros cuadrados.
- **AFRODITA:** según Hesíodo nació de los órganos genitales de Urano al mezclarse con el mar, por eso en algunos pueblos la llamaron *Filomedes* que significa "nacida de los genitales", otros la llamaron *Afrodita* "nacida de las espumas"; otros, Cipris o la Chipriota *"Por haber nacido en Chipre"*. Homero la hace hija de Zeus y Díone. A veces, se le representa montada en una cabra o emergiendo de las aguas dentro de una gran concha desnuda como en el cuadro de Boticelli.
- **HESTIA:** Era la hija mayor de Cronos y Rhea, por eso todos le guardaron mucho respeto. Se convirtió en símbolo de la honestidad y la felicidad del hogar y se le vinculó con los genios protectores del hogar: Lares y Penates (dioses domésticos).
- **HERMES:** Nacido de los amores de Zeus y Maya (joven hija de Pleyonea y Atlas). Es el dios más misterioso del Olimpo, pues lo hacen inventor de la escritura y cuando llegó a la mansión olímpica develó a los dioses la astronomía. Fue llamado TRISMEGISTO (tres veces grande) por su calidad de gran sacerdote, maestro en ciencias ocultas y príncipe. Se le representa con el Petaso (sombrero de alas anchas) que usaban los viajeros, con sandalias aladas y el Caduceo en la mano.
- **DEMÉTER:** También de la generación de los crónidas. Se le representa ataviada con guirnaldas de adormideras (arbusto que le dio de comer Zeus para que olvidara el rapto de su hija), con amplios pechos (índice de fecundidad terrestre), con un haz de espigas en una mano y una tea en la otra.

- **POSEIDÓN:** Hijo de Cronos, quien también lo había devorado, y de Rhea. Se le representa de pie sobre las olas o llevado en un caracol marino que hacía las veces de carruaje, con ruedas de oro y tirado por tritones, nereidas y delfines. Barbado y hermoso, el dios lleva en su mano el tridente que le fue concedido por los cíclopes cuando se rebeló contra su padre. En alguna iconografía se le representa sobre un carruaje tirado por cuatro corceles alados, sobre las olas. Se le concede el título de provocador de terremotos.

EL MUNDO SUBTERRÁNEO

Según Homero, en su obra la *Odisea*, el inframundo se encuentra más allá del horizonte occidental, situado en una región privada del sol, más allá del gran río Océano que rodea la Tierra y las puertas del sol (poniente), en una costa que se eleva grandes cantidades de álamos negros (así le indica Circe a Odiseo como encontrar una de las entradas). Cuando los griegos descubrieron nuevas partes del mundo, creció otra tradición que localizó a los infiernos en el centro de la tierra y que se conectaba con el mundo de los vivos a través de cavernas y ríos subterráneos. Las almas eran llevadas por Hermes Psicopompos ("El que guía a las almas) por estas cavernas hasta llegar al Inframundo.

Dentro de la mitología existían diferentes localizaciones a las cuales se llamaba el Hades, Erebo o Tártaro.

- El Erebo: allí reside Cerbero, las furias, la Muerte y los fallecidos insepultos.
- El infierno de los malvados: devorados por el remordimiento, sometidos al rio glacial de los lagos helados así como los vapores ardientes de llamas.
- El Tártaro: cárcel de los dioses, rodeado de un triple muro de bronce que sostenía los fundamentos de los océanos y la Tierra. La *Ilíada* (VIII 13-16) lo describe así: "El Tenebroso Tártaro, bien lejos allí donde se encuentra bajo tierra el mas profundo abismo, allí donde las puertas son de hierro y el umbral de bronce tan abajo del Hades, donde el cielo alejado se encuentra de la tierra".
- Los Campos Elíseos: residencia de los bienaventurados una vez cruzado el Erebo.

Los antiguos griegos ya situaron al Hades en un más allá que se considera subterráneo, el límite extremo de los mares allí donde fluye el río Océano. La primera mención será en la *Ilíada* (XX 61; XXII 482; XXIII) y en la *Odisea* (X 508; XI 13; XXIV 11).

Según Virgilio, quien describió el infierno con precisión, se desciende al Hades por una senda que conduce a un lugar donde el río Aqueronte, rio de las aflicciones, se junta con el Cocito, de los gemidos. Allí el barquero Caronte lleva en su barca a los muertos hasta la otra orilla donde se encuentra las puertas del Tártaro, al barquero se le tiene que pagar con un óbolo, moneda que deposita en el cadáver en su ceremonia fúnebre. La barca de Caronte cruzaba varios ríos siniestros que separaban el mundo subterráneo del superior. Además del Aqueronte y del Cocito, hay otros ríos: el Phlegethon o Pyriphlegethon, río de fuego, Lethe, rio olvido y el Styx, ríos de los juramentos irrevocables, que es el más famoso de todos y que rodeaba los infiernos.

Los espíritus cruzan el Erebo, por el Valle de los lamentos, escoltados por Cerbero en su camino a la planicie del juicio donde los tres jueces, elegidos por su gran sabiduría: Éaco juzgaba a los europeos y Radamantis a los asiáticos, ante la duda intervenía Minos.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

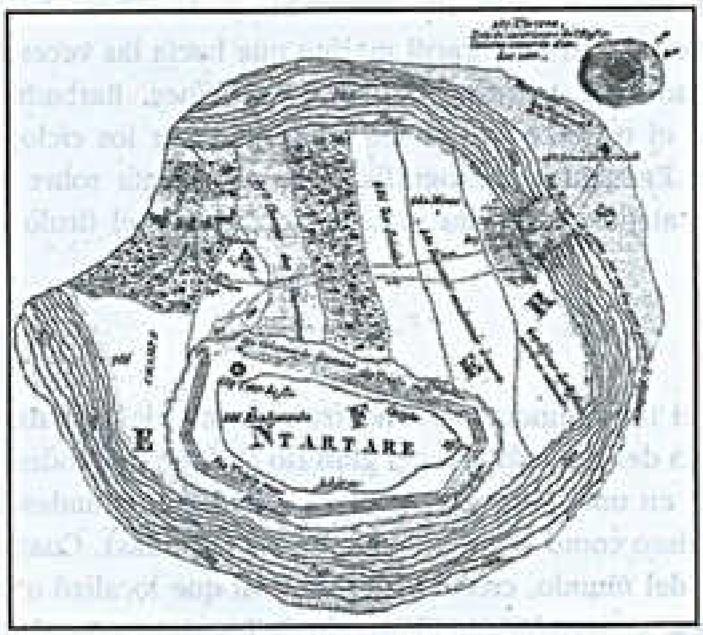
Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

CALA PNHO EISKO



El Infierno según Virgilio: "La Eneida". Dibujo aparecido en el "Magasin Pittoresque. París 1850). Las flechas indican el ingreso de Eneas al mundo infernal.

PERÍODOS DE LA LITERATURA GRIEGA

PERIODOS	AUTORES
JÓNICO O ARCAICO **Siglos XII a C – VI a C**	*Nacimiento de la épica (llena de fuerza e imaginación: recoge los hechos heroicos de la Edad Heroica estilizada por los poetas) y de la lírica (Producto de una búsqueda de individualidad).* Homero: *Iliada, Odisea, Batracomiomaquia* Hesíodo: *Los trabajos y los días, Teogonía* Esopo: *Fábulas* Safo de lesbos: *Monodias, Epitalamios.* Pindaro: *Epinicios (Olímpicas, Píticas, Nemeas e Istmicas).*
ÁTICO O ATENIENSE **Siglo V a C** ***Siglo de Pericles***	*Teatro, Filosofía, Historia y Oratoria, son las cuatro grandes artes en los que el espíritu griego alcanzó triunfos inmarchitables.* Los grandes Trágicos: Esquilo: *Orestíada, Prometeo encadenado, Las suplicantes, Los persas.* Sófocles: *Edipo Rey, Antígona, Electra, Ayax, Filoctetes, Las Traquíneas* Eurípides: *Ifigenia en Áulide, Electra, Helena, Medea, Ifigenia en Táuride* Comedia: Aristófanes: *Las ranas, Las nubes, Las avispas, Los acarnienses, Lisístrata.*
ALEJANDRINO **Siglos III – I a C**	*Consecuencia de las conquistas de Alejandro, la cultura griega se expande por todo el Oriente. Ahora Alejandría es centro de cultura. Literatura carente de originalidad* Lirica Calimaco: *Escribió bellas Elegías, que sirvieron de inspiración a poetas latinos como Catulo, Propercio y Ovidio. Epigramas, además de seis himnos entonados en honor de las divinidades.* Teócrito. *Idilios (de estructura bucólica y rústica, de ambiente pastoril)*

GRECORROMANO **Siglos I - IV d C**	*El poder político del mundo antiguo está ya concentrado en las manos de Roma, mas el antiguo prestigio de Grecia sigue iluminando el mundo de la inteligencia, sin embargo, la decadencia literaria es clara e inevitable.* Luciano, incisivo humorista. *Historia Verdadera, Sobre la manera de escribir la historia, Diálogos de los muertos.*

Algunos estudiosos suelen dividir la literatura griega seis periodos:

I. Período de los orígenes (micénico). Del segundo milenio hasta los siglo X y IX a. de C.
II. Período jónico arcaico. Siglo IX y VIII a. de C.
III. Período jónico reciente. Siglo VII –V a. de C.
IV. Período ático. Siglos V – IV a. de C. (Llamado también junto con el jónico reciente, período Clásico)
V. Período alejandrino. Siglos III - I
VI. Período greco-romano (desde el siglo I a. de C. hasta el año 529 d. de C.)

PERÍODO JÓNICO O ARCAICO (SIGLO XII – VI a. C.)

I. ÉPICA

DIDÁCTICA

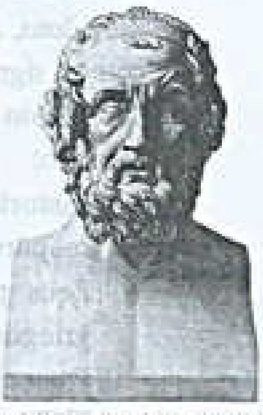
Desarrolla obras con la finalidad de educar. Tiende a revalorar el mundo campestre, así como establecer valores, costumbres, creencias del mundo griego: *Hesíodo*

HEROICA

Exalta hazañas de los héroes de la Edad Heroica (Según el mundo antiguo coincide con la Guerra de Troya y la vida de personajes como Teseo, Hércules, Edipo, etc): *Homero*

HOMERO (s. VIII a. C.).- (*De Omeros*: Rapsoda, Rehén) o (de *O – me – erón*: El que no ve)

«El elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire» (Hegel)



Hoy en día su vida está matizada de niebla y misterio. Han aparecido muchas biografías con respecto al gran poeta creando conflictos:

Tzetzes, un erudito bizantino del siglo XII, creía que Homero debía ser contemporáneo de la Guerra de Troya. Plutarco en su *Vida de Homero*, dice que vivió algo después de la Guerra de Troya. Según Herodoto, vivó cuatrocientos años antes que él (Libro II, Euterpe. *Historia*), y en *Vida de Homero* (libro atribuido, para muchos, falsamente a Herodoto) que su verdadero nombre fue Melesígenes, que significa "*Nacido en las aguas del río Meles*". Muchos consideran que fue hijo de Meón y de la ninfa Cretéis, y que vivió hacia el siglo VIII a. C. muy probablemente en la ciudad asiática de **Esmirna o Quíos** porque usa dialecto jónico y, porque refiriéndose en la *Ilíada* a la Lócrida (antigua ciudad de Grecia de donde, según la mitología, procedía Ayax Oileo, llamado el Menor, y era tierra natal de Patroclo), dice que está al otro lado de la isla de Eubea, o sea en la costa occidental de aquella, lo que no podría afirmar si hablase desde Grecia (*"En las cuales habían venido los locrenses que viven más allá de la sagrada Eubea"* Canto II, *Catálogo de las naves*); aunque en el epigrama 297 del libro IV de la antología, Planudes cita siete ciudades que se disputan el honor de ser la cuna del cantor ciego: Argos, Colofón, Atenas, Quíos, Cime, Esmirna y Pilos. Otro epigrama (298) en lugar de Cime pone a Itaca. Se dice que fue educado por un músico llamado Femios en la isla de Quíos. Viajero incansable, el poeta recorrió todo el mundo antiguo: Llegó a Persia y Egipto, divulgando sus cantos y, al mismo tiempo, recopilando relatos orales, mitos y leyendas de cada lugar que visitaba. Ya viejo y enfermo, perdió la vista y asumió el apelativo de O –ME -ERON que en dialecto eolio significa *"El que no ve"*. Un mito cuenta que un día Homero invocó a Aquiles y este lo dejó ciego para siempre.

Algunos estudiosos sostienen que Homero fue un ***rapsoda***, es decir, recitador ambulante que no usa acompañamiento musical solo un bastón y está sujeto a un texto, por lo que revela una prodigiosa memoria; otros sostienen que nuestro poeta fue un ***aedo*** que hace uso de acompañamiento musical como la cítara o el phorminx (llamada lira homérica, intermedio entre la lira y la cítara) e improvisa ya que no está sujeto a texto que puede variar. Los aedos en época arcaica se equiparaban a los adivinos, pues no tenían la concepción de que el pasado se recordaba, sino que era similar a la adivinación, pero hacia el pasado. La verdad era aquello que no permanecía oculto y solo los dioses la conocían o en todo caso alguien inspirado por ellos, por lo que invocaban a las Musas.

LA CUESTIÓN HOMÉRICA.- En torno de la discusión acerca de la existencia y, sobre todo, la autoría de las obras atribuidas por tradición a Homero han aparecido las siguientes hipótesis:

➢ **En el pasado: (Siglo III a. C. Época del Helenismo)**

- ✓ Xenón y Helánico (filólogos alejandrinos): Sólo la *Ilíada* fue compuesta por Homero, la causa es la diferencia de elementos (personajes, costumbres) y estilo con respecto a la *Odisea*. Por esto fueron llamados Corizontes o "Separadores".
- ✓ Zenódoto, Aristófanes y Aristarco editaron por primera vez los poemas y marcaron con un signo llamado óbelos (especie de guión en el margen) ciertos versos que en su opinión no pertenecían a Homero. Pues advirtieron contradicciones, como por ejemplo:
  - ♠ Historia de Pilémenes que muere a manos de los aqueos (canto V) y, luego, reaparece vivo (canto XIII).
  - ♠ Zeus profetiza que Aquiles matará a Héctor en el campamento de los griegos (canto VIII), situado al lado de las naves, junto al cadáver de Patroclo, pero Aquiles mata a Héctor cerca de la muralla de Troya (canto XXII) mientras al cadáver de Patroclo está en al campamento griego.

    - ♠ Debido a estos problemas Aristarco, sostuvo que la *Iliada* fue compuesta en la juventud y la *Odisea* en la ancianidad de Homero.
  - ✓ Luciano, cansado de la lucha, cuenta que subió al Olimpo para hablar con el mismo Homero. Lo encontró irritado y aseguró haber compuesto la *Iliada* primero y la *Odisea* luego. Además descubrió que Homero no era ciego.
- ➢ **En el siglo XVII – Inicios del XVIII**
  - ✓ Francois Hédelin, abate de Aubignac (1604-1676): Desde 1670, en sus *Conjeturas académicas o disertación sobre la Iliada,* trata de demostrar que los dos libros de Homero no son poemas unitarios como la *Eneida,* sino una doble colección de cantos separados, sostiene que Homero no existió y que las obras fueron composiciones colectivas, iniciada por Licurgo y finalizadas en la Atenas de Pisístrato. También considera la inexistencia de la escritura en la época en que se supone que Homero vivió, además del ideal clasicista de que una obra literaria debe mantener una perfecta unidad y someterse a las leyes del buen gusto (recordar que es la época del Neoclasicismo), por lo tanto, la *Iliada* y la *Odisea* no merecen la reputación de que gozan, pues solo son rapsodias mal unidas entre sí. Su obra póstuma publicada en 1715 pasó casi inadvertida, sin embargo, los filólogos de hoy en día lo consideran el "Fundador de la alta crítica homérica" e inicia la "Cuestión Homérica".
  - ✓ Jean Baptiste Vico: *Ciencia nueva.* Homero fue una personificación del genio poético de la Hélade
- ➢ **Siglo XVIII (finales) y Siglo XIX:** Friedrich Wolf: Marca el inicio de la *Crítica Analítica.* En su obra *Prolegómenos a Homero* -1795-, recoge las ideas de sus antecesores y sostiene que varios rapsodas por encargo de Pisístrato recogieron la obra; también establece que no existía la escritura.

  Esta escuela se fundamenta en:
  - ✓ Diversidad de formas dialectales (eólicas, jónicas, algunas coinciden con el arcadio o el micénico; arcaísmos y formas más recientes).
  - ✓ Falta de uniformidad en el estilo: tenso y concentrado; difuso y lento.
  - ✓ Datos anacrónicos: armas de bronce y algunas de hierro, hay carros de dos y cuatro caballos, algunas ciudades tienen ágora y recuerdan a las primeras polis que a ciudades de la época micénica.
  - ✓ Contradicciones como la de Pilémenes, la atribución del dominio de Argos y Tirinto unas veces a Diómedes, otras a Agamenón.

  Los representantes y seguidores de esta escuela pueden agruparse en:
  - ♠ **Teoría de los cantos sueltos (Lieders):** Karl Lachmann considera la Ilíada como un conglomerado de cantos épicos independientes y de reducida extensión. Dividió la Ilíada en unos 18 *lieder* individuales (influencia romántica).
  - ♠ **Teoría de la ampliación (o del núcleo):** Un poema antiguo recibió sucesivas adiciones o interpolaciones que, sin afectar al plan de conjunto, dieron lugar a los poemas. En el caso de la Ilíada, a un pequeño poema sobre *la cólera de Aquiles,* se le adicionaron: *Dolonía* (canto X), *la embajadade Áyax, Odiseo y Fénix ante*

Aquiles (canto IX), *los juegos en honor de Patroclo* (canto XXIII) y *el rescate del cuerpo de Héctor* (canto XXIV). En la *Odisea*, el núcleo sería el regreso de Odiseo. Representantes: Gottfried Hermann, Gottfried Hermann, y, con algunas variaciones, George Grote y Gilbert Murray.

- **Teoría de la compilación:** Plantea la unión de unos pocos poemas extensos, completada con los añadidos tardíos de un último redactor. Fue desarrollada por Adolf Kirchhoff, quien en su edición de la Odisea de 1859 sostiene que en la obra pueden distinguirse tres partes:
  I. Desde la rapsodia V al verso 184 de la XIII: Es la que nos refiere la llegada de Odiseo al país de los feacios, el relato de sus anteriores aventuras y su partida para Itaca.
  II. Desde el verso 184 de la rapsodia XIII hasta el fin de la XXIV: En ella se relata la vuelta de Odiseo a su patria y la venganza que toma de los pretendientes.
  III. Rapsodias I a IV: Es la relativa al viaje que, aconsejado por Atenea, hace Telémaco a Pilos y a Esparta en busca de noticias de su padre.
  Esta teoría sería fundamentada definitivamente por el reconocido helenista alemán Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

➢ **EN EL SIGLO XX:**

- **Teoría Unitaria:** Su punto de partida es básicamente literario, intenta demostrar la unidad de composición de los poemas que está sujeta a las leyes propias del género, y no una unidad en sentido estricto como pensaban los analíticos más implacables.
- **Teoría de la Composición Oral-Formularia** Milman Parry: Sostiene que los poemas presentan un complejo sistema de dicción poética tradicional (ejemplo, combinaciones de sustantivo-epíteto: Aquiles, el de los pies ligeros) solo puede ser producto del esfuerzo común de varias generaciones de bardos heroicos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS ATRIBUIDAS A HOMERO:

➢ **Sus obras narran** las hazañas de una sociedad caballeresca y aristocrática. Exalta la figura del héroe, pues se muestra la imagen del hombre semejante a los dioses. Esta aristocracia se caracteriza por una moral agonal (agón: lucha) que se asienta en los valores como el honor (*timê*) y la virtud o excelencia (*areté*) – *Fernando Savater sostiene que "Héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia"*-. Así cuando, sin importarle las consecuencias de su lucha, Héctor abraza a su hijo y pide a los dioses *"¡Zeus y demás dioses! Concededme que este hijo mío sea, como yo, ilustre entre los troyanos a igualmente esforzado; que reine poderosamente en Ilio; que digan de él cuando vuelva de la batalla: ¡Es mucho más valiente que su padre!"* (Canto VI - *Ilíada*). Esta imagen también podemos percibirla en el caso de Glauco quien narra como su padre Hipóloco lo manda a luchar a Troya, diciéndole que es preferible que regrese muerto, antes que derrotado y sin lograr ser el primero en batalla: *"Me instó muchas veces a ser el primero y destacarme entre los otros y a no deshonrar el linaje de mis padres que fueron los primeros en Feira y en la vasta Licia."* (Canto VI – *Iliada*)

- **Presencia del Hado** (fuerza misteriosa que gobierna el destino del hombre y dioses) que se manifiesta a lo largo de las obras ante personajes como Aquiles en la *Ilíada* cuando Janto, su caballo, le anuncia su muerte *"Hoy te salvaremos aún, impetuoso Aquiles; pero está cercano el día de tu muerte, y los culpables no seremos nosotros, sino un dios poderoso y la Parca cruel... también tú estás destinado a sucumbir a manos de un dios y de un hombre"*.
- **Delineación de Caracteres** humanos, reforzados por epítetos. Bástenos decir *"Astuto e ingenioso"* y la imagen de Odiseo viene a nuestra mente. Homero muestra su gran conocimiento del alma humana.
- **Uso reiterativo de Epítetos:** "El de más hermosa figura", "El caro a Zeus", "El Menetiada", "El que amontona las nubes" que corresponden a Paris, Aquiles, Patroclo y Zeus, respectivamente. También hace uso del Símil: *"Y resplandecía el bronce, semejante al relámpago, o al fuego ardiente, o a Helios cuando se levanta"*.
- **Presencia de un ambiente aristocrático:** Las formas políticas más antiguas de monarquía absoluta, sin embargo, el poder real no era muy fuerte: Aquiles enfurecido responde a Agamenón *"¡Ebrioso, que tienes ojos de perro y corazón de ciervo!"*. A pesar de eso, el Rey de reyes tenía sus privilegios: la mayor parte del botín (tesoro o mujeres) y la cesión de un lote particular de tierra.
- **Sus obras pertenecen a una época** en que la poesía se trasmitía de manera oral.
- **Sus versos no sólo relatan luchas y aventuras,** sino que dan instrucciones concretas de cómo comportarse con *honor*, cómo vestir a un guerrero, aparejar un caballo o trabajar la tierra. En conclusión, sus obras son una suerte de *enciclopedia* útil para la vida.

  "Ofrece una riqueza inagotable de rasgos espirituales que van desde lo fabuloso hasta lo idílico, lo heroico y lo aventurero, sin que se agote con ello la acción del poema"

  (W. Jaeger).
- **Retorno** al pasado: En la *Odisea*, ya avanzada la narración, se nos pasa a explicar el inicio de la historia: la llegada a la isla de los lotófagos, luego a la de los cíclopes, etc., a partir del canto IX cuando Odiseo comienza a contarle sus aventuras a los feacios. Esta regresión al pasado se extiende hasta el canto XIII. *"... llevóme el viento al país de los cícones, a Ismaro: entré a saco la ciudad, maté a sus hombres y, tomando las mujeres y las abundantes riquezas, nos lo repartimos todo para que nadie se fuera sin su parte de botín" (Odisea)*.
- **Otro elemento que se usa es la anticipación** de eventos cuya ocurrencia en la historia es posterior al presente de la acción. Zeus:... *"Éste enviará a la lid a su compañero Patroclo, que morirá, herido por la lanza del preclaro Héctor, cerca de Ilio, después de quitar la vida a muchos jóvenes, y entre ellos al divino Sarpedón, mi hijo. Irritado por la múerte de Patroclo, el divino Aquiles matará a Héctor"* (Canto XV- *Ilíada*).
- **Intervención de dioses** en los asuntos humanos: Aparecen antropomorfizados, participando a favor de uno u otro bando, provocando disputas o estableciendo la paz como en la *Odisea*, determinando el accionar de los bandos como en *La batracomiomaquia*, etc.

OBRAS ATRIBUIDAS:

Ilíada: Su protagonista es Aquiles quien ofendido porque Agamenón le arrebata a su esclava decide retirarse de la contienda, provocando malos momentos para los aqueos.

Odisea: Centra su atención en el retorno de Odiseo (Ulises) a su patria después de veinte largos años de ausencia. Es Poseidón el dios que obstaculiza su regreso como castigo por haber cegado a su hijo, el cíclope Polifemo.

***Batracomiomaquia* (Guerra entre las ranas y los ratones):** El ratón Hurtamigas, hijo del noble Roepán y de Lamemuelas (esta hija del rey Roejamones), muere ahogado y la culpa recae sobre una rana llamada Hinchamejillas. Este hecho desata una terrible guerra dirigida por el afligido padre: *"Diciendo así, a todos les persuadió a que se armaran. Cubrieron sus piernas con hojas de malva; pusiéronse corazas de verdes y hermosas acelgas, transformaron hábilmente en escudos unas hojas de col; tomaron a guisa de lanza sendos juncos, largos y punzantes; y cubrieron su cabeza con yelmos que eran conchas de tenues caracoles. Vestida la armadura, formáronse en lo alto de la ribera, blandiendo las lanzas, llenos de furor"*. La obra invita a ser degustada y está matizada con nombres que le otorgan mucha gracia. Entre las ranas sobresalen Chillafuerte, Cienolento, Acelguívoro, Gozaeneleagua; y entre los ratones, Roequeso, Taladrajamones, Lamehombres, Penetraollas, Habitagujeros, etc. Actualmente este poema de 294 versos es considerado como una parodia de la *Ilíada y de la Guerra de Troya.*

Calino le atribuye *La Tebaida* (Los siete contra Tebas, posteriormente llevado al teatro por Esquilo). Arquíloco y Aristóteles le atribuyen *El Margites* (sobre el necio que cree entender de todo y no entiende de nada). Píndaro, por su parte, le atribuye *La Cipriada* (acontecimientos anteriores a la guerra de Troya: el juicio de Paris, el rapto de Helena, etc.), y Tucídides el *Himno a Apolo Delio*.

PERÍODOS DE LA LITERATURA GRIEGA

"la Ilíada celebra la fuerza y el valor heroico, mientras la Odisea celebra la astucia y el ingenio heroico" (Maurice Bowra)

De esta manera, Homero enfatiza la condición superior de los griegos, de los luchadores de Troya y del navegante Odiseo, atributos que los distinguían del resto, que le daban a los griegos una jerarquía que ninguna otra raza del Peloponeso podía igualar.

- Género: Épico (narradas en verso).
- Especie: Epopeya heroica.
- Contexto histórico: Ambas tienen como escenario temporal la Guerra de Troya (Periodo Micénico). La *Ilíada* narra un episodio que se da durante y la *Odisea*, en el periodo de posguerra.

  "El mito de la guerra de Troya posee un núcleo histórico que se sitúa cerca del 1200 a. C., en la Edad de Bronce y en plena epoca del dominio y la riqueza de Micenas".

  (Emilio Crespo. Prólogo a la *Ilíada*. Editorial Gredos)
- Distribuidas en XXIV cantos (Los alejandrinos fueron los primeros que recortaron los poemas en XXIV partes que llamaron *letras* porque ese recorte arbitrario no era para

twitter.com/calapenshko

ellos más que una agrupación de versos, numeradas según las letras de su alfabeto, las que servían de números. Los latinos dirán *libros* y los modernos *cantos*).

- Desarrolladas en verso Hexámetro dactílico.

  Ejemplo:

  Canta del pélida Aquiles, oh musa, la ira funesta.
  Can – ta – del // **pé** – li – da A // **qui** – les, – oh // **mu** – sa, – la // **i** – ra – fu // **nes** – ta.
  (*Iliada*)

  Háblame oh, musa, del hábil varón que en su largo extravío.
  Há – bla – me oh, // **mu** – sa, – del // **há** – bil – va // **rón** – que en – su // **lar** – go ex – tra //**ví** – o.
  (*Odisea*)

- El dialecto en que fueron compuestas fue el eólico - jónico.
- Son obras destinadas al canto, por tanto son oyentes sus recepetores.
- ¿Cómo llegaron a nosostros estas obras?

  "Como estos poemas se recitaban en las fiestas públicas de Atenas, Solón dispuso que la recitación se hiciera siguiendo el orden del asunto; y Pisístrato ordenó las rapsodias de Homero de la manera que hoy las tenemos, haciendo escribir el repertorio de cada rapsodo, comparando con las copias de la Ilíada y de la Odisea que había recogido en Atenas, Argos y Esparta, y fijando el texto definitivamente; de suerte que desde el siglo VI hubo en Atenas un ejemplar oficial de los poemas homéricos que era recitados una vez al año en las Panateneas. Tales fueron, pues, los primeros diascevastas u ordenadores". (Luis Segalá Estalella)

NOTA:

"Ya en la Atenas del siglo VI a. de C. se decretaban, para las fiestas Panateneas, las recitaciones de rapsodas que se relevan por turnos para decirla entera (la Ilíada), y que poco después Pisístrato –o su hijo Hiparco-, ordenó una edición oficial escrita (junto con la Odisea)... Esto no descarta que hubiera previamente alguna plasmación escrita, entera o parcial, del poema para uso privado de los rapsodas homéridas... Había ediciones vulgares, con algunas variaciones en el número de versos. De estas últimas que cristalizan en una especie de "vulgata", versión unitaria, en el siglo II a. de C., dimana principalmente la Ilíada que conocemos hoy"... "Las diferencias entre ediciones de la Ilíada (...) radicarían principalmente en el número de versos y en la indulgencia con la que habían aceptado en ellas hexámetros más o menos redundantes"

(El desarme de la cultura: una lectura de la Ilíada. Juan Carlos Rodríguez Delgado)

ÍLIADA

- Poema de *Ilión*.
- Abarca solo un período de 51 días del décimo año *"Nueve años del gran Zeus transcurrieron ya; los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas"* (Canto II, *Ilíada*)
- Tema: La cólera de Aquiles que se manifestará en dos momentos:
  - ✓ Rapto de Briseida por parte de Agamenón que determina su retiro de la Guerra.
  - ✓ Muerte de Patroclo a manos de Héctor que lo impulsa a retornar a la batalla.

- Linealidad y omnisciencia.
- Considerada como el *Canto de la Guerra.*
- 15674 versos, según Luis Segalá y Estalella; otros consideran 15693.
- Nos ofrece historias de campamento y costumbres militares. Así cuando termina el enfrentamiento entre Ayax Telamón y Héctor, el poeta narra *"Cuando esto hubo dicho, entregó a Ayante una espada guarnecida con argénteos clavos, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor; y Ayante regaló a Héctor un vistoso tahalí teñido de púrpura"* (Canto VII, *Iliada*).

PERSONAJES:

AQUEOS, DÁNAOS, ARGIVOS:

- **AQUILES:** Hijo de Tetis y Peleo. "El de los pies ligeros", "El caro a Zeus", "Pélida". Era rey de Ptía de donde llevó cincuenta naves hacia Troya. Fue jefe de los mirmidones. La profecía decía que tenía la opción de luchar contra los troyanos y morir joven o no luchar y vivir una larga vida. Él decidió luchar.
- **AGAMENÓN:** Hijo de Atreo. "El de ojos de perro" Rey de Micenas. Jefe supremo del ejército griego. Comandó cien naves. Cuando regresó a Micenas, después de diez años de ausencia, murió asesinado por su esposa Clitemnestra. El hijo de ambos, Orestes tuvo que cargar con la obligación moral de vengar su muerte.
- **MENELAO:** Hijo de Atreo. "El rubio". Rey de Lacedemonia (Esparta). Esposo de Helena y, por lo tanto, es el marido ofendido que comandó sesenta naves. Los pretendientes de Helena juraron defender al que escogiese por marido, de esta promesa se vale Menelao para reunir a los guerreros. Fue uno de los guerreros que se introdujo en el Caballo de Madera e iba dispuesto a matar a Helena, pero cuenta el mito que al desnudarse ella fue incapaz de ajusticiarla.
- **ODISEO (ULISES):** Hijo de Laertes. "El asolador de ciudades", "Fecundo en ardides". Rey de la isla de Itaca y jefe de doce naves. Al finalizar la guerra, obtuvo las armas de Aquiles.
- **PATROCLO:** Hijo de Menetio. Amigo y compañero de Aquiles que muere a manos de Héctor. "El Menetíada"
- **DIÓMEDES:** Hijo de Tideo. Jefe de Argos. "El Tidida". Al lado de Esténelo y Euríalo, comandó ochenta naves
- **AYAX, EL GRANDE:** Hijo de Telamón. "Telamonio". Había partido de Salamina con doce naves. Enloqueció y se suicidó al conocer que no le habían otorgado las armas de Aquiles.
- **NÉSTOR:** Hijo de Nereo. Rey de Pilos y venerable anciano. Llamado "Caballero Gerenio". Comandó noventa naves. De joven intervino en la lucha contra los Centauros, en la cacería del jabalí de Calidón y, ya anciano, en la expedición a Troya.
- **ADIVINO:** Calcante: "Adivino de males". Hijo de Téstor, que había recibido de Apolo el don de la profecía
- **HERALDOS:** Taltibio, Euribates, Sténtor.
- **MÉDICOS:** Macaón y Podalirio.

DIOSES ALIADOS DEL EJÉRCITO AQUEO:

- **ATENEA:** Diosa de la sabiduría. *"La de los ojos de Lechuza"*.
- **POSEIDÓN:** Dios de los mares. *"El que estremece la Tierra"*.
- **HERA:** Diosa del matrimonio. *"La de los ojos de Novilla"*.
- **HEFAISTOS:** Dios de los metales. *"El cojo de ambos pies"*.
- **HERMES:** Mensajero de Zeus. *"El de los pies alados"*.

TROYANOS, DÁRDANOS, TEUCROS

- **HÉCTOR:** Hijo de Príamo y Hécuba. "El del tremolante casco". Jefe supremo del ejército troyano. Su destino estaba ligado al destino de Troya.
- **PARIS:** Hijo de Príamo y hermano de Héctor. "El de más Hermosa Figura", "El Deiforme". Fue llamado Alejandro. Fue el protagonista del famoso Juicio de la manzana de Eris y el que se granjeó el odio de las diosas Atenea y Hera. Sedujo a Helena y la raptó desencadenándose así la Guerra de Troya. Aunque su comportamiento como guerrero no es muy brillante fue quien dio muerte finalmente al invencible Aquiles con una flecha insertada en su único sitio vulnerable: su talón.
- **PRÍAMO:** "Hombre de la digna realeza". Rey de Troya. En los poemas homéricos se nos presenta como un anciano bondadoso, padre de múltiples hijos. Hace gala de una gran humanidad cuando se entrevista con el joven Aquiles, a quien acude para suplicarle el cadáver de su hijo Héctor, olvidando su rango y prestigio soberano. Muere durante el saqueo de su querida ciudad a manos de Pirro (Neoptolemo), hijo de Aquiles.
- **PÁNDARO:** Arquero diestro. Será el causante de la ruptura de la tregua entre griegos y troyanos al inicio de la contienda.
- **POLIDAMANTE:** El prudente caudillo
- **ENEAS:** Valiente hijo de Anquises y la divina Afrodita. Jefe de los dardanios. Es el único varón de Troya al que le aguarda un brillante futuro tras la captura de la ciudad. Abandona los humeantes muros de Troya llevando consigo a su hijo Ascanio, las estatuas de los dioses penates y a su padre, Anquises. Alcanza las costas de Cartago donde conoce a la reina Dido, antes de asentarse definitivamente en la región del Lacio.
- **HIPÓTOO:** Acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa.
- **SARPEDÓN Y GLAUCO:** Comandaban a los guerreros de la remota Licia, de la ribera del voraginoso Janto.
- **EUFEMO:** Alumno de Zeus. Capitán de los cícones.
- **PROFESTISA:** Casandra

DIOSES ALIADOS DEL EJÉRCITO TROYANO:

- **APOLO:** Dios del Oráculo, de la Poesía, del Sol. "El que hiere de lejos".
- **ARES:** Dios de la guerra "El Funesto a los Mortales".
- **AFRODITA:** Diosa del amor y de la belleza.
- **ESCAMANDRO** (llamado así por los hombres) o **JANTO** (llamado así por los dioses): Río que representa a un antepasado de los reyes de Troya y cuyas aguas protegen la ciudad.
- **LETO (LATONA):** Madre de Artemisa y Apolo
- **ARTEMISA:** Diosa de la caza y la castidad

Team Calajapenshko

ARGUMENTO:

Homero inicia el poema con una invocación a la musa: *"Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles"*

Los aqueos se encuentran frente a la ciudad de Troya, a la cual han sitiado, sufriendo una peste mortal enviada por Apolo, que protege a los troyanos. Agamenón, jefe supremo de los aqueos, no quiso devolver a Criseida, su esclava, a los brazos de su padre, Crises; por lo que este invocó a Apolo para que envíe sus flechas hasta que devuelvan a la joven. Durante nueve días cayeron sobre el campamento aqueo las saetas mortales del dios. *"A la espalda del dios enojado sonaban las flechas al andar. Y, avanzando, era como una noche sombría. Se sentó cerca de los navíos, lanzó una saeta y sonó el espantoso chasquido del arco de plata. Al principio a los mulos tiró y a los ágiles perros, pero luego a los hombres lanzó las amargas saetas, y en las piras, sin tregua, empezaron a arder los cadáveres"*. En el décimo, Aquiles convoca a una asamblea e incita a Calcante, el adivino, les diga el motivo de la ira del dios. El adivino se rehúsa, pues teme la furia de átrida Agamenón, pero Aquiles le da su confianza. Es así que confiesa el ultraje que Agamenón ha inferido a Crises y la manera de aplacar la ira del dios: *"No por votos o por hecatombes el dios se ha enojado, que se enoja porque Agamenón ultrajó al sacerdote a quien no le ha devuelto la hija y tomado el rescate, y por esto el que hiere de lejos el mal os envía y enviará, y a los dánaos jamás librará de la peste, hasta que, sin rescate, a la virgen de vivas pupilas devolvamos al padre y hagamos en Crisa una sacra hecatombe ; y, calmado, tal vez de nosotros se apiade"*. El jefe de los aqueos se lanza contra Calcante, pero el Pélida interviene iniciándose así la disputa entre los jefes. Aquiles le reprocha su actitud. Agamenón contra su voluntad decide devolver a la muchacha, pero toma para sí a Briseida, esclava del deiforme Aquiles provocando la cólera en él. *"¡Ebrioso, que tienes ojos de perro y corazón de ciervo! Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos: ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones, en el vasto campamento de los aqueos, a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos... Así, pues, vuelvo a Ptia; es mejor regresar a la patria en las cóncavas naves, pues yo no deseo sin honra continuar procurándote aquí mayor lucro y riquezas"*. Los mirmidones se retiran de la guerra; comandados por el Pélida. Este pide a su madre, Tetis, que interceda ante Zeus y castigue la ofensa de Agamenón, permitiendo que los troyanos ganen algunas batallas a los aqueos. *"¡Padre Zeus! Si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras a obras, cúmpleme este voto: Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres, Agamenón, lo ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngalo tú, próvido Zeus Olímpico, concediendo la victoria a los troyanos hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo y lo colmen de honores"*. Zeus aceptó la petición y empezará a realizar acciones para que los aqueos extrañen y supliquen el retorno de Aquiles. Así, el padre olímpico decide enviar un sueño a Agamenón: *"Anda, ve, pernicioso Sueño, encamínate a las veleras naves aqueas, introdúcete en la tienda de Agamenón Atrida, y dile cuidadosamente lo que voy a encargarte. Ordénale que arme a los melenudos aqueos y saque toda la hueste: ahora podría tomar a Troya"*. Pero Atenea reveló el engaño a Odiseo y Agamenón calmó sus ánimos. Ya en el campo de batalla, Paris incitado por Héctor decide retar a Menelao y se realiza la batalla personal. El combate es vigoroso y cuando Paris ya se siente vencido, Afrodita lo envuelve en una negra nube y lo conduce junto a Helena. Mientras en el campo Menelao es herido por una flecha troyana, incitada por Atenea. Diómedes se lanza contra los enemigos dejando un gran número de troyanos muertos sobre el campo, incluso se enfrenta a los dioses que favorecían a los troyanos: Afrodita, Apolo y Ares. *"El hijo de Tideo, calando la afilada pica, rasguñó la tierna mano de la diosa: la punta atravesó el peplo divino, obra de las mismas Gracias, y rompió la piel de la palma. Brotó la sangre divina, o por mejor decir, el icor; que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni beben el negro vino, y por esto carecen de sangre y son llamados inmortales,* Apolo al ver esto invocó a Ares *¡Ares, Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas! ¿Quieres entrar en la liza y sacar a ese hombre, al Tidida, que sería capaz de combatir hasta con el padre Zeus? Primero hirió a Cipris en el puño, y luego, semejante a un dios, cerró conmigo".* Ares decide enfrentar a Diómedes, pero este es auxiliado por Atenea. *"A su vez Diomedes, valiente en el combate, atacó a Ares con la broncínea lanza, y Palas Atenea, apuntándola a la ijada del dios, donde el cinturón le ceñía, hirióle, desgarró el hermoso cutis y retiró el arma. El broncíneo Ares clamó como gritarían nueve o diez mil hombres que en la guerra llegaran a las manos; y temblaron, amedrentados, aqueos y troyanos. ¡Tan fuerte bramó Ares, insaciable de combate!".* Héctor en Troya se despide de Astianax, su hijo y de su esposa Andrómaca. El de tremolante casco reta al más valiente de los aqueos en batalla personal. Luego de un sorteo, Ayax sale a su encuentro. Los héroes se baten, pero cae la noche y se hacen honras fúnebres a los muertos. En el Olimpo Zeus prohíbe a los dioses que intervengan en la lucha. Mientras en el campamento aqueo, Agamenón envía una embajada ante Aquiles ofreciéndole numerosos obsequios; pero este los rechaza. Nuevamente se inician las luchas y los dioses intervienen, aprovechando una distracción de Zeus provocada por Hera. Al despertar, el Crónida favorece a los troyanos enviando a Apolo para proteger la ciudad y ahora la situación es crítica par los aqueos que ven cómo los enemigos queman sus naves. Patroclo busca a Aquiles para socorrerlos, pero este se niega. Entonces el Menetíada consigue que el héroe le preste sus armaduras. *"Envíame a mí con los demás mirmidones, por si llego a ser la aurora de la salvación de los dánaos; y permite que cubra mis hombros con tu armadura para que los troyanos me confundan contigo y cesen de pelear".* Los troyanos huyen espantados al ver la armadura de Aquiles que le permite a Patroclo victoria pasajera, pues Apolo, luego de indicarle que se retire, le arrebató el casco y permitió que Héctor lo venciera. El Menetíada, en su agonía, le anuncia algo: *"¡Héctor! Jáctate ahora con altaneras palabras ...) Otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y la parca cruel se te acercan, y sucumbirás a manos del eximio Aquiles Eácida".* Héctor le arrebata las armaduras de Aquiles. El Pélida decide vengar la muerte de su amigo. Tetis le promete una nueva armadura y será Hefaistos quien forje las nuevas armas. Así Aquiles vuelve al campo de batalla. Zeus permite a los dioses tomar parte por cada bando y Aquiles se enfrenta a Héctor, pero los dioses ya habían

LA MUERTE DE AQUILES

Aquiles Nunca olvidaría la profecía de su caballo Janto..."Está cercano el día de tu muerte, y los culpables no seremos nosotros... estás destinado a sucumbir a manos de un dios y de un hombre"... Y sería Héctor quien en su agonía le diese los nombres de sus verdugos... "Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses, el día en que Paris y Febo Apolo te darán la muerte, no obstante tu valor, en las puertas Esceas"... Esto se cumpliría, pero no en la Ilíada de Homero. Al ver que ya casi todo estaba consumado, el rey Príamo invitó a Aquiles a unirse a su ejército a cambio de darle la mano de su hija Polixena... El Pélida aceptó, pero no sospechaba que en el templo en que se realizaría la boda, Paris y Apolo ya tramaban su muerte...

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para
digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener
la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

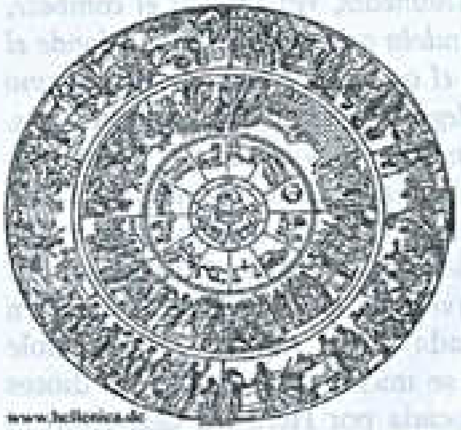
Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

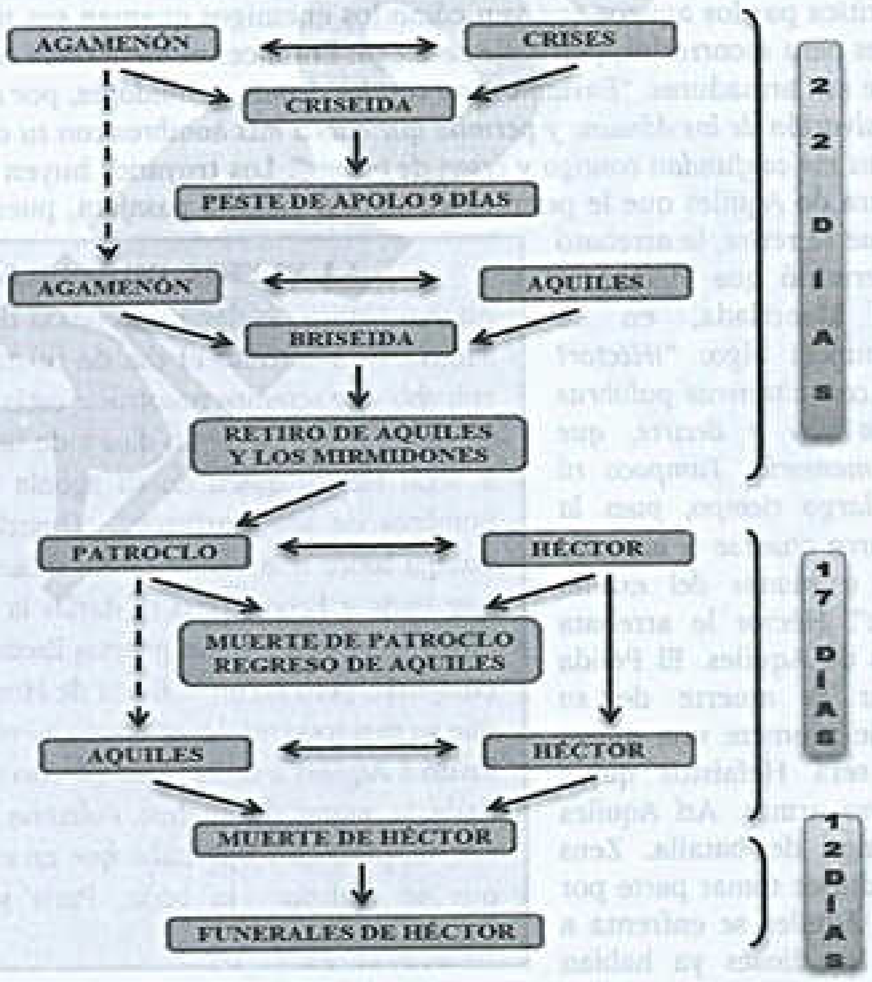
11 de setiembre del 2020

decidido la muerte del troyano: Fue Atenea quien lo engañó tomando la figura de su hermano Deyfobo. Aquiles ata el cadáver a su carro y lo arrastra por el campo de batalla. Priamo afligido por el ultraje dado a su hijo, suplica a Pélida que le permita llevarlo. El héroe acepta y la obra culmina con las honras fúnebres en honor a Héctor. *"Depositaron la urna en el hoyo, que cubrieron con muchas y grandes piedras, y erigieron el túmulo. Habían puesto centinelas por todos lados, para no ser sorprendidos si los aqueos, de hermosas grebas, los acometían. Levantado el túmulo, volviéronse; y, reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Zeus, celebraron un espléndido banquete fúnebre. Así hicieron las honras de Héctor, domador de caballos".*



www.hellenica.de

El Escudo de Aquiles: *"Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena; allí las estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el Océano."*


AGAMENÓN
CRISES
CRISEIDA
PESTE DE APOLO 9 DÍAS
AGAMENÓN
AQUILES
BRISEIDA
RETIRO DE AQUILES Y LOS MIRMIDONES
PATROCLO
HÉCTOR
MUERTE DE PATROCLO REGRESO DE AQUILES
AQUILES
HÉCTOR
MUERTE DE HÉCTOR
FUNERALES DE HÉCTOR
22 DÍAS
17 DÍAS
12 DÍAS

LA HISTORIA DE TROYA

Esta ciudad había recibido varios nombres debido a la aparición de diferentes reyes: Teucrida en honor a Teucro; Dardania, Dárdano; Troya, Tros, Ilión, Ilio. De ahí los nombres de los pueblos que toman partido a favor de los Troyanos. Era la ciudad capital de la Tróade en el estratégico extremo sur-occidental del Asia Menor, la colina de Hissarlik, casi sobre el Helesponto. Sus monarcas fueron Teucro, primer rey, hijo del río Escamandro; la hija de Teucro, Teucris se casó con Dárdano, segundo rey; el hijo de ambos, Erichtonio reinó en tercer término y dejó el trono a su hijo Tros, que dio el nombre de Troya a la ciudad; después reinó su hijo Ilio o Ilión, que rebautizó la ciudad; el sexto monarca fue Laomedonte, constructor de las murallas de la ciudadela y padre del último rey, Príamo que asistió al sitio y a la destrucción de la ciudad.

Su historia había pertenecido a la leyenda, hasta que se empezaron los descubrimientos: Heinrich Schliemann, incitado por su ferviente admiración hacia las obras homéricas, realizó investigaciones en los lugares cantados por Homero. Tras acumular riquezas durante cincuenta años decidió cumplir sus sueños y apoyado por su esposa y su gran amigo Wilhem Dörpfled; viajó a Turquía (meseta de Hissarlick) y halló una gran ciudad semejante a la celebrada por el poeta ciego, sin embargo, no era la Troya de la Edad Heroica. El tiempo se había encargado de enterrar una ciudad tras otra. Se encontraron nueve ciudades: la inferior correspondía a la Edad de Piedra, la más superior a la época bizantina. En 1890, poco antes de su muerte, se descubrieron, por primera vez, vasos micénicos en Troya VI y una fortaleza al estilo correspondiente al último periodo Micénico. Si bien no halló lo que tanto deseaba, abrió el camino a la arqueología, luego aparecerían otros estudiosos como Sir Arthur Evans, Michael Ventris, etc.

GUERRA DE TROYA

Causa histórica: Se descubrió que fueron los problemas comerciales, pues Troya era puerta para el comercio de todo el antiguo mundo.

"La Iliada de Homero no se puede entender como una verdadera crónica relativa a tales hechos, parece más verosímil considerarla como la tentativa por parte de los micénicos de apoderarse de la llanura del Escamandro y, por tanto, del puerto de enlace con el final de la ruta del cobre, pueblo representado por la ciudad de Troya. También puede ser posible que los micénicos se establecieran en colonias precisamente en las zonas donde ya ocupaban los centros comerciales estratégicos y, como consecuencia, provocaran encuentros bélicos con la población local de Asia Menor." **(La sociedad micénica. Massimiliano Marazzi. 1989)**

Causa mitológica: Si bien fue el **rapto de Helena** la causa de la fatídica guerra, se debe tomar en consideración que este "rapto" fue promovido por Afrodita, pues ella debía cumplir la promesa que le hizo a Paris al recibir de sus manos la deseada **Manzana de Oro** de Eris (diosa de la Discordia), en cuya superficie había una inscripción A la más bella y cuya jurisdicción era lidiada también por Atenea, diosa de la Sabiduría, quien había ofrecido al mancebo troyano la sabiduría extrema a cambio de la manzana, y Hera, esposa de Zeus, quien había prometido darle el poder absoluto. La vencedora del certamen fue la Diosa del Amor y de la Belleza, pues conociendo el interés al joven se desnudó ante él y, luego, le prometió a una mujer: La más hermosa del mundo, semejante a ella, llamada Helena; pero lastimosamente casada con el rey de Esparta, Menelao.

La promesa se llegaría a cumplir, pero aquella "Manzana", lanzada trágicamente en el banquete que se celebraba en el Olimpo, fue producto de la venganza de **Eris**, ya que no fue invitada. Aquella fiesta celebraba el **matrimonio** de **Peleo** y **Tetis**. Claro está que esta celebración no fue del agrado de Tetis, diosa de las aguas, porque su Peleo era mortal, incluso se negó a consumar en la noche de bodas; por lo que Peleo tuvo que solicitar ayuda a los dioses y estos ataron a la esposa al lecho nupcial. De aquí nacería Aquiles. Claro que este matrimonio fue impuesto por **Zeus** con la finalidad de escapar de la maldición que recaía sobre él. Aquella maldición, que le recordaba siempre a su padre y a su abuelo, y que se lo recordó el oráculo cuando cometió el error de poner los ojos en la diosa marina: "Si tienes un hijo de Tetis, cuídate, pues el niño blandirá un arma más poderosa que tus rayos". De ahí parte toda historia que desembocará en la pobre Helena, víctima y victimaria, pues su belleza fue también motivo de guerra.

HELENA

Helena era hija de Zeus y de Leda. Era una mujer de extraordinaria belleza. Aunque en la obra de Homero aparece como una común mortal, la tradición la consideraba inmortal por su origen divino. Zeus había seducido a Leda adoptando la apariencia de un cisne. Se cuenta que Leda dio a luz a dos huevos (uno de Zeus y el otro de Tíndaro, su esposo) del huevo de Tíndaro nacieron Clitemnestra y Cástor; del otro huevo nacerían Helena y Pólux.

Cuando Helena tenía unos 12 años, fue raptada por Teseo, pero sus hermanos consiguieron liberarla. Más adelante, los más prominentes héroes griegos solicitaban su mano, y sabiendo que la elección de a joven traería como consecuencias desgracias, Odiseo tuvo la genial idea de realizar un pacto de pretendientes. El contenido del juramento consistía en un compromiso de ayuda, por parte de todos los presentes, al esposo de Helena, en caso de que ésta fuese raptada. Se realizó este juramento sobre los trozos de un caballo sacrificado por el padre de Helena. Menelao, el próspero príncipe de Micenas, fue el afortunado que se casó con ella. Así se convirtió en rey de Esparta, mientras su hermano Agamenón tomó como esposa a Clitemnestra. El resto de pretendientes juraron fidelidad a Menelao si alguna vez tenía problemas a causa de su esposa. Fue entonces que apareció Paris, hijo del rey de Troya, y durante una visita a Esparta provocó el deseo de Helena gracias a la intervención de Afrodita. Cuando Menelao hubo de partir hacia Creta para asistir al entierro de su abuelo, Paris vio la oportunidad de raptarla y huir hacia Troya, provocando así una guerra de diez largos años.

REQUISITOS PARA LA TOMA DE TROYA

Si deseaban tomar la ciudad de Príamo, los aqueos debían cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:

I. **Un jefe de la armada helena debía ser descendiente de Eaco:** Aquiles era hijo de Péleo, este de Eaco, rey de Egina. A la muerte del Pélida, quien debía cumplir este requisito era Ayax, su primo, pues era hijo de Telamón, hermano de Peleo. Cuando muere este, víctima de sus propias manos, quien asume aquel lugar es Pirro o Neoptolemo, hijo que Aquiles tuvo con Deidamia en la corte del rey Licómedes de la isla de Esciros aquella lejana vez en que su madre lo disfrazó de mujer para que no vaya a la Guerra.

II. **Las Flechas de Hércules tenían que estar presentes en la Guerra.** Aquellas legendarias flechas pertenecían a Filoctetes. Hércules el día de su muerte pidió a sus hombres que lo quemarán, pero nadie aceptó. El único que obedeció fue Filoctetes y a él hizo aquel regalo. Sin embargo, cuando fue mordido por una serpiente en la isla de Lenmos, los aqueos lo abandonaron, pues de la herida brotaba un hedor insoportable. Al conocer de aquel requisito, Odiseo volvió a la isla y ofreció discupas. Claro que el héroe no aceptó, pero el alma de Hércules lo incitaría a ir a la Guerra.

III. **El Paladio, símbolo de resistencia troyana debía ser robado:** Tenía tres codos de alto, las piernas pegadas, en la mano derecha llevaba una lanza, en la izquierda, una rueca y un huso. Fue tallada por Atenea en honor a su amiga Palas, a quien había dado muerte en uno de sus ejercicios militares. Esta estatua se hallaba en el centro de Troya, pero fue un traidor quien lo entregaría a los aqueos, su nombre es Antenor.

IV. **Impedir que los caballos de Rheso, rey de Tracia, bebieran en el Escamandro o Janto:** Eran más veloces que el viento y más blancos que la nieve. Si bebían en la aguas de aquel río, Troya no caería. Odiseo y Diómedes después de informarse por boca de Dolón (canto X, *Iliada*), lo mataron, luego asesinaron a Rheso y robaron los **caballos.** Todo esto con ayuda de Atenea.

V. **Dar muerte al menor de los hijos de príamo, Troilo, y destrozar la tumba del antiguo rey Laomedonte que se hallaba en las murallas:** Aquiles mató a Troilo en el altar del dios Apolo y los troyanos destruyeron la tumba del antiguo rey cuando hicieron ingresar el colosal caballo de madera.

VI. **Llevar en el ejército al hijo de Hércules, Télefos:** Lastimosamente se hirió en plena batalla, pero Odiseo tomó la lanza de Aquiles y dejó caer un poco de herrumbre en la herida.

ODISEA

- La estructura de la obra alterna un narrador en tercera persona (Homero que se concentra en un período 40 días aprox.) y un narrador *personaje*, en primera persona (Odiseo ante Alcínoo y Menelao ante Telémaco cuentan sus aventuras).
- Tema: El regreso de Odiseo a Itaca
- Inicia "*in medias res*", pues no conocemos las primeras aventuras de Odiseo hasta bastante avanzada la obra, cuando el propio Odiseo las narra en un banquete.
- 12 110 versos, según Luis Segalá y Estalella.
- De carácter más humano (naturaleza mortal del héroe).

- Descripción de costumbres en palacios, de pastores y diversos pueblos. Un ejemplo es la ley de la Hospitalidad: *"...pero Néstor, el caballero gerenio, hizo que Telémaco, el caro hijo del divinal Odiseo se acostase allí, en torneado lecho, debajo del sonoro pórtico, y que a su lado durmiese el belicoso Pisístrato, caudillo de los hombres, que era en el palacio el único hijo que se conservaba mozo"* (Canto III, *Odisea*).
- Es el canto de la *Paz, Familia, Amor conyugal, Costumbres, Patria, la Astucia.*
- En lo que respecta a los espacios, el contraste con la *Ilíada* es obvio. En esta se observa que hay casi unidad y pocos cambios de lugar: la acción esencial se desarrolla en un espacio reducido en torno a la ciudad de Troya (en el campamento griego, tras los muros de la ciudad o en el lugar intermedio, el campo de batalla), y sólo de cuando en cuando se traslada al cielo o al fondo del mar, cuando son los dioses los protagonistas. Mientras que en *Odisea,* al ser su tema esencial un viaje, es fundamental el cambio de un lugar a otro, y su diversidad.
- Es muy destacado el cambio respecto al tiempo, y en múltiples niveles: no sólo en lo que se refiere a los muchos años que transcurren (durante los cuales hay movimiento constante, con el consiguiente paso de unas situaciones a otras), sino también y sobre todo en el continuo cambio desde la acción lineal y presente a la rememoración del pasado por medio de los numerosísimos discursos de los personajes, e incluso a veces también la predicción del futuro. Además de situaciones más complejas en que se establecen nuevas diferenciaciones temporales en discursos dentro de otros discursos o de recuerdos. Por otra parte, el "paralelismo temporal", las acciones simultaneas de los distintos personajes. Por ejemplo, en el canto primero las acciones simultáneas de Odiseo en Ogigia y de Telémaco en Ítaca, y, a continuación, tres: la de Odiseo en Ogigia, la de Telémaco en viaje a Esparta y la de Penélope y los pretendientes en Ítaca.
- Para un mejor estudio se considera la siguiente división:

TELEMAQUIA:

- Canto I. Los dioses deciden en asamblea el retorno de Odiseo.
- Canto II. Telémaco reúne en asamblea al pueblo de Itaca.
- Canto III. Telémaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre.
- Canto IV. Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre.

NOSTOS: Aventuras de Odiseo

- Canto V. Odiseo llega a Esqueria, isla de los feacios.
- Canto VI. Odiseo y Nausícaa.
- Canto VII. Odiseo en el palacio de Alcínoo.
- Canto VIII. Odiseo agasajado por los feacios.
- Canto IX. Odiseo cuenta sus aventuras: los Cicones, los Lotófagos, los Cíclopes.
- Canto X. La isla de Eolo. El palacio de Circe, la hechicera.
- Canto XI. Descenso al infierno.
- Canto XII. Las Sirenas. Ercila y Caribdis. La isla del Sol. Ogigia.
- Canto XIII. Los feacios despiden a Odiseo. Llegada a Itaca.

VENGANZA.-

- Canto XIV. Odiseo en la cabaña de Eumeo.
- Canto XV. Telémaco regresa a Itaca.
- Canto XVI. Telémaco reconoce a Odiseo.
- Canto XVII. Odiseo mendiga entre los pretendientes.
- Canto XVIII. Los pretendientes vejan a Odiseo.
- Canto XIX. La esclava Euriclea reconoce a Odiseo.
- Canto XX. La última cena de los pretendientes.
- Canto XXI. El certamen del arco.
- Canto XXII. La venganza.
- Canto XXIII. Penélope reconoce a Odiseo.
- Canto XXIV. El pacto.

PERSONAJES PRINCIPALES:

- **ODISEO:** Conocido también como **ULISES**, rey de Ítaca, hijo de Laertes y de Anticlea. Es el personaje que representa la astucia, gracias a la cual podrá esquivar los diferentes obstáculos que se le presentan. Hace ya veinte años que ha dejado su patria la cual se encuentra atravesando un período de anarquía por la presencia de los pretendientes.
- **TELÉMACO:** Hijo de Odiseo y Penélope. Mientras Odiseo va a Troya para recuperar el honor de los aqueos, el joven príncipe creció sin conocerlo.
- **PENÉLOPE:** Encarna a la fidelidad conyugal. Esperó a su marido los veinte años de ausencia. A la llegada de los pretendientes, quienes solicitaban su mano en matrimonio, ella los engañó bordando un sudario para su suegro Laertes. El problema es que nunca lo terminaba, ya que lo tejía de día a la vista de todos, pero lo destejía por las noches, a escondidas. Fue traicionada y descubierta por una de sus esclavas.
- **ALCINOO:** Rey de los feacios, pueblo mítico de la Odisea. Su hija Nausicaa descubrió a Odiseo en la playa a la que había llegado como náufrago. Lo condujo a palacio donde su padre lo acogió con los dones de la espiritualidad, facilitándole posteriormente continuar el viaje de regreso a Itaca.
- **NAUSÍCAA:** Princesa hija de Alcinoo, rey de los feacios, a cuya isla llegó Odiseo cuando intentaba regresar a su patria. Fue la propia diosa Atenea la que en sueños indujo a la joven a acercarse a la playa, donde acababa de desembarcar náufrago el astuto Odiseo.
- **ATENEA:** Diosa de la sabiduría, fue protectora de Odiseo y Telémaco. Es quien aboga ante Zeus por el héroe y quien por cuya mano se impone la paz en Itaca.

ARGUMENTO

INVOCACIÓN: *"Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar; vió muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y dolores sufrió sin cuento en el mar tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas, ¡locas! de Hiperión Helios las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día del retorno. Diosa, hija de Zeus, también a nosotros, cuéntanos algún pasaje de estos sucesos".*

TELEMAQUIA: En el concilio de dioses, y con la ausencia de Poseidón –que ha perseguido a Odiseo durante muchos años-, Atenea habla a favor del Laertíada y su regreso a Itaca, pues ahora se encuentra retenido en Ogigia, isla de Calipso. *«Padre nuestro Cronida, supremo entre los que mandan, si por fin les cumple a los dioses felices que regrese a casa el muy astuto Odiseo, enviemos enseguida a Hermes, al vigilante Argifonte, para que anuncie inmediatamente a la Ninfa de lindas trenzas nuestra inflexible decisión: el regreso del sufridor Odiseo. Que yo me presentaré en Itaca para empujar a su hijo y ponerle valor en el pecho a que convoque en asamblea a los aqueos de largo cabello a fin de que pongan coto a los pretendientes que siempre le andan sacrificando gordas ovejas y cuernitorcidos bueyes de rotátiles patas. Lo enviaré también a Esparta y a la arenosa Pilos para que indague sobre el regreso de su padre, por si oye algo, y para que cobre fama da valiente entre los hombres.»* Así mismo, Atenea se dirige a Itaca y transformada en Mentes (rey de los Tafios), incita a Telémaco para que expulse a los pretendientes de su madre, luego tomando la apariencia de Méntor le aconsejó que se embarque en busca de su padre. *«A ti, sin embargo, te voy a aconsejar sagazmente, por si quieres obedecerme: bota una nave de veinte remos, la mejor, y marcha para informarte sobre tu padre largo tiempo ausente, por si alguno de los mortales pudiera decirte algo o por si escucharas la Voz que viene de Zeus, la que, sobre todas, lleva a los hombres las noticias. Primero dirígete a Pilos y pregunta al divino Néstor, y desde allí a Esparta al palacio del rubio Menelao, pues él ha llegado al postrero de los aqueos que visten bronce. Si oyes de tu padre que vive y está de vuelta, soporta todavía otro año, aunque tengas pesar; pero si oyes que ha muerto y que ya no vive, regresa enseguida a tu tierra patria, levanta una tumba en su honor y ofréndale exequias en abundancia, cuantas están bien".* El príncipe de Itaca consigue una nave y parte hacia Pilos, reino de Néstor, este le contaría cómo es que muchos aqueos fueron castigados por los dioses, luego le aconseja viajar a Esparta (Lacedemonia: De Lacedemón, hijo de Zeus y la atlántide Taigete, llegó a ser rey de Laconia y dio su nombre a aquella región; después dio el nombre de su esposa, Esparta, a la capital de su reino) donde Menelao le narra las aventuras que vivió en Egipto y de cómo, después de atrapar al dios Proteo, este le informó sobre el paradero de Odiseo: *"El hijo de Laertes que habita en Itaca. Lo vi en una isla derramando abundante llanto, en el palacio de la ninfa Calipso, que lo retiene por la fuerza. No puede regresar a su tierra, pues no tiene naves provistas de remos ni compañeros que lo acompañen por el ancho lomo del mar.* El joven Telémaco decide volver a su tierra, pero los pretendientes le tienen una celada.

NOSTOS: Atenea incita a Zeus a liberar a Odiseo y este envía a Hermes ante Calipso con la determinación de los dioses de dejar partir a Odiseo. *"Pero no le es posible a ningún dios rebasar o dejar sin cumplir la voluntad de Zeus, el que lleva la égida. Dice que se encuentra contigo un varón, el más desgraciado de cuantos lucharon durante nueve años en derredor de la ciudad de Príamo. Al décimo regresaron a sus casas, después de destruir la ciudad, pero en el regreso faltaron contra Atenea, y ésta les levantó un viento contrario. Allí perecieron todos sus fieles compañeros, pero a él el viento y grandes olas lo acercaron aquí. Ahora te ordena que lo devuelvas lo antes posible, que su destino no es morir lejos de los suyos, sino ver a los suyos y regresar a su casa de elevado techo y a su patria".* Calipso con el dolor de su corazón lo liberó. En el camino, Poseidón logra divisar a Odiseo y provoca una tempestad destruyendo su embarcación, pero gracias a la ninfa Ino Leucotea logra llegar a la Isla de los feacios. Aquí, la princesa Nausícaa lo encuentra y con su ayuda es llevado cerca del palacio de Alcínoo. Atenea lo protegió envolviéndolo en una nube oscura para que no sea visto. *"Entonces Odiseo se dispuso a marchar a la ciudad, y Atenea, siempre preocupada por Odiseo, derramó en torno suyo una gran nube, no fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al encuentro, le molestara de palabra y le preguntara quién era. Conque cuando estaba ya a punto de penetrar en la agradable ciudad, le salió al encuentro la diosa Atenea, de ojos brillantes, tomando la apariencia de una niña pequeña con un cántaro"*. El Laertíada consigue entrevistarse con el rey Alcinoo, a quién le refiere su historia.

- **CICONIOS:** *"Entonces la funesta Aisa de Zeus se colocó junto a nosotros, de maldito destino, para que sufriéramos dolores en abundancia; lucharon pie a sierra junto a las veloces naves, y se herían unos a otros con sus lanzas de bronce. Mientras Eos duró y crecía el sagrado día, los aguantamos rechazándoles aunque eran más numerosos. Pero cuando Helios se dirigió al momento de desuncir los bueyes, los Cicones nos hicieron retroceder venciendo a los aqueos y sucumbieron seis compañeros de buenas grebas de cada nave. Los demás escapamos de la muerte y de nuestro destino, y desde allí proseguimos navegando hacia adelante con el corazón apesadumbrado, escapando gustosos de la muerte aunque habíamos perdido a los compañeros. Pero no prosiguieron mis curvadas naves, que cada uno llamamos por tres veces a nuestros desdichados compañeros, los que habían muerto en la llanura a manos de los Cicones"*
- **LOTÓFAGOS:** *"... al décimo arribamos a la tierra de los Lotófagos, los que comen flores de alimento. Descendimos a tierra, hicimos provisión de agua y al punto mis compañeros tomaron su comida junto a las veloces naves. Cuando nos habíamos hartado de comida y bebida, yo envié delante a unos compañeros para que fueran a indagar qué clase de hombres, de los que se alimentan de trigo, había en esa región; escogí a dos, y como tercer hombre les envié a un heraldo. Y marcharon enseguida y se encontraron con los Lotófagos. Éstos no decidieron matar a nuestros compañeros, sino que les dieron a comer loto, y el que de ellos comía el dulce fruto del loto ya no quería volver a informarnos ni regresar, sino que preferían quedarse allí con los Lotófagos, arrancando loto, y olvidándose del regreso. Pero yo los conduje a la fuerza, aunque lloraban, y en las cóncavas naves los arrastré y até bajo los bancos. Después ordené a mis demás leales compañeros que se apresuraran a embarcar en las rápidas naves, no fuera que alguno comiera del loto y se olvidara del regreso"*
- **CÍCLOPES:** Logra escapar de Polifemo tendiéndole una trampa, diciéndole que se llamaba Nadie y luego arracándole el único ojo que poseía. *«Entonces se extrajo del ojo la estaca empapada en sangre y, enloquecido, la arrojó de sí con las manos. Y al punto se puso a llamar a grandes voces a los Cíclopes que habitaban en derredor suyo, en cuevas por las ventiscosas cumbres. Al oír éstos sus gritos, venían cada uno de un sitio y se colocaron alrededor de su cueva y le preguntaron qué le afligía: «"¿Qué cosa tan grande sufres, Polifemo, para gritar de esa manera en la noche inmortal y hacernos abandonar el sueño? ¿Es que alguno de los mortales se lleva tus rebaños contra tu voluntad o te está matando alguien con engaño o con sus fuerzas?" Y les contestó desde la cueva el poderoso*

Polifemo: "Amigos, Nadie me mata con engaño y no con sus propias fuerzas." Y ellos le contestaron y le dijeron aladas palabras: "Pues si nadie te ataca y estás solo... es imposible escapar de la enfermedad del gran Zeus, pero al menos suplica a tu padre Poseidón, al soberano". Así dijeron, y se marcharon. Y mi corazón rompió a reír: ¡cómo los había engañado mi nombre y mi inteligencia irreprochable!" El único error que cometió Odiseo fue darle su verdadero nombre. *"¡Ay, ay, ya me ha alcanzado el antiguo oráculo! Había aquí un adivino noble y grande, Telemo Eurímida, que sobresalía por sus dotes de adivino y envejeció entre los Cíclopes vaticinando. Éste me dijo que todo esto se cumpliría en el futuro, que me vería privado de la vista a manos de Odiseo. Pero siempre esperé que llegara aquí un hombre grande y bello, dotado de un gran vigor; sin embargo, uno que es pequeño, de poca valía y débil me ha cegado el ojo después de sujetarme con vino. Pero ven acá, Odiseo, para que te ofrezca los dones de hospitalidad y exhorte al ínclito, al que conduce su carro por la tierra, a que te dé escolta, pues soy hijo suyo y él se gloría de ser mi padre. Sólo él, si quiere, me sanará, y ningún otro de los dioses felices ni de los mortales hombres"*. Y el monstruo suplicó a su padre, Poseidón, que lo castigase. *«"Escúchame tú, Poseidón, el que abrazas la tierra, el de cabellera azuloscura. Si de verdad soy hijo tuyo —y tú te precias de ser mi padre—, concédeme que Odiseo, el destructor de ciudades, no llegue a casa, el hijo de Laertes que tiene su morada en Itaca. Pero si su destino es que vea a los suyos y llegue a su bien edificada morada y a su tierra patria, que regrese de mala manera: sin sus compañeros, en nave ajena, y que encuentre calamidades en casa."*

- **EOLO:** (Dios de los vientos) Favoreció a Odiseo dejando libre los vientos que lo llevarían a Itaca. *"Me entregó un pellejo de buey de nueve años que él había desollado, y en él ató las sendas de mugidores vientos, pues el Cronida le había hecho despensero de vientos, para que amainara o impulsara al que quisiera. Sujetó el odre a la curvada nave con un brillante hilo de plata para que no escaparan ni un poco siquiera, y me envió a Céfiro para que soplara y condujera a las naves y a nosotros con ellas. Pero no iba a cumplirlo, pues nos vimos perdidos por nuestra estupidez"*... Pero sus hombres desataron el odre y los vientos huracanados los lanzaron a lugares distantes. *"Así hablaban, y prevaleció la decisión funesta de mis compañeros: desataron el odre y todos los vientos se precipitaron fuera, mientras que a mis compañeros los arrebataba un huracán y los llevó llorando de nuevo al ponto lejos de la patria. Entonces desperté yo y me puse a cavilar en mi irreprochable ánimo si me arrojaría de la nave para perecer en el mar o soportaría en silencio y permanecería todavía entre los vivientes. Conque aguanté y quedéme y me eché sobre la nave cubriendo mi cuerpo. Y las naves eran arrastradas de nuevo hacia la isla Eolia por una terrible tempestad de vientos, mientras mis compañeros se lamentaban"*. Odiseo aprvechó en asistir al palacio de Eolo, pero este no quiso ayudarlo más. *"Márchate enseguida de esta isla, tú, el más reprobable de los vivientes, que no me es lícito acoger ni despedir a un hombre que resulta odioso a los dioses felices. ¡Fuera!, ya que has llegado aquí odiado por los inmortales"*
- **LESTRIGONES:** *"Y enseguida les mostró el elevado palacio de su padre. Apenas habían entrado, encontraron a la mujer del rey, grande como la cima de un monte, y se atemorizaron ante ella. Hizo ésta venir enseguida del ágora al ínclito Antifates, su esposo,*

quien tramó la triste muerte para aquéllos. Así que agarró a uno de mis compañeros y se lo preparó como almuerzo, pero los otros dos se dieron a la fuga y llegaron a las naves. Entonces el rey comenzó a dar grandes voces por la ciudad, y los gigantescos Lestrígones que lo oyeron empezaron a venir cada uno de un sitio, a miles, y se parecían no a hombres, sino a gigantes. Y desde las rocas comenzaron a arrojarnos peñascos grandes como hombres, así que junto a las naves se elevó un estruendo de hombres que morían y de navíos que se quebraban. Además, ensartábanlos como si fueran peces y se los llevaban como nauseabundo festín"

- **CIRCE:** Llegaron a la isla de Ea, reino de la hechicera Circe. Gracias a la ayuda Hermes logra liberar a sus hombres que habían caído bajo el encanto de Circe: fueron transformados en cerdos. La hierba Moly, que le otorgó el dios lo hizo inmune a sus encantos, amenazó a la hechicera y sorprendida le preguntó: *"¿Quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración, porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún otro hombre ha podido soportarlos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes. Pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar. Así que seguro que eres el asendereado Odiseo, de quien me dijo el de la varita de oro, el Argifonte que vendría al volver de Troya en su rápida, negra nave. Conque, vamos, vuelve tu espada a la vaina y subamos los dos a mi cama, para que nos entreguemos mutuamente unidos en amor y lecho"*. Al cumplirse un tiempo, Odiseo pide a Circe que lo deje partir y lo ayude a llegar a su patria. *«Así dijo, y nuestro valeroso ánimo se dejó persuadir. Allí nos quedamos un año entero día tras día, dándonos a comer carne en abundancia y delicioso vino. Pero cuando se cumplió el año y volvieron las estaciones con el transcurrir de los meses, ya habían pasado largos días"*La hechicera le hace saber que debe ir al Hades para consultar con el alma del adivino ciego Tiresias.
- **HADES:** En el Inframundo, Odiseo se encuentra con su amigo Elpenor quien había muerto en la isla de Circe y le dice: *"Ahora te suplico por aquellos a quienes dejaste detrás de ti, por quienes no están presentes; te suplico por tu esposa y por tu padre, el que te nutrió de pequeño, y por Telémaco, el hijo único a quien dejaste en tu palacio: sé que cuando marches de aquí, del palacio de Hades, fondearás tu bien fabricada nave en la isla de Eea. Te pido, soberano, que te acuerdes de mí allí, que no te alejes dejándome sin llorar ni sepultar, no sea que me convierta para ti en una maldición de los dioses. Antes bien, entiérrame con mis armas, todas cuantas tenga, y acumula para mí un túmulo sobre la ribera del canoso mar ¡desgraciado de mí! para que te sepan también los venideros. Cúmpleme esto y clava en mi tumba el remo con el que yo remaba cuando estaba vivo, cuando estaba entre mis compañeros"*. Halló también a su madre, hasta que apareció el alma de Tiresías quien le anuncia: *"Tratas de conseguir un dulce regreso, brillante Odiseo; sin embargo, la divinidad (Poseidón) te lo hará difícil, pues no creo que pases desapercibido al que sacude la tierra. Él ha puesto en su ánimo el resentimiento contra ti, airado porque le cegaste a su hijo. Sin embargo, llegaréis, aun sufriendo muchos males, si es que quieres contener tus impulsos y los de tus compañeros cuando acerques tu bien construida nave a la isla de Trinacia, escapando del ponto de color violeta, y encontréis*

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

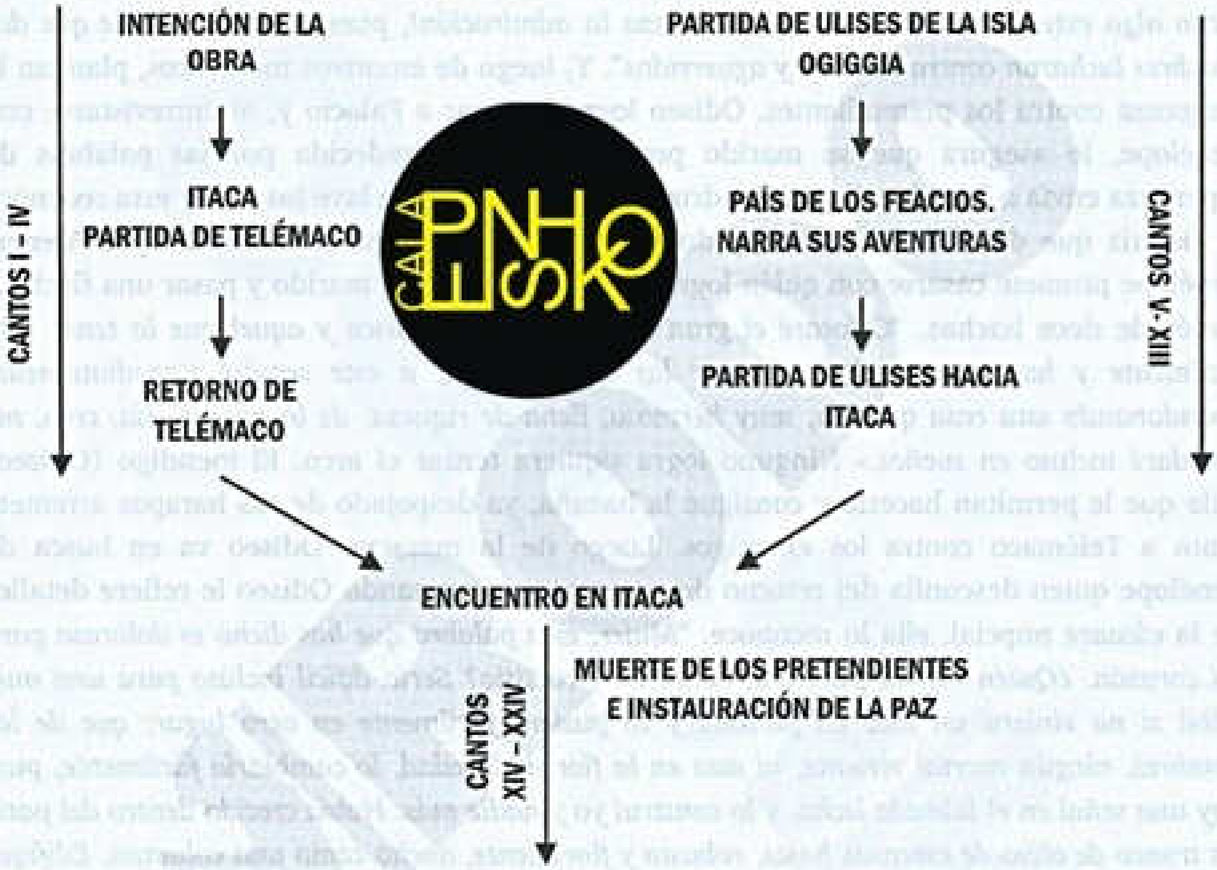
unas novillas paciendo y unos gordos ganados, los de Helios, el que ve todo y todo lo oye. Si dejas a éstas sin tocarlas y piensas en el regreso, llegaréis todavía a Itaca, aunque después de sufrir mucho; pero si les haces daño, entonces te predigo la destrucción para la nave y para tus compañeros. Y tú mismo, aunque escapes, volverás tarde y mal, en nave ajena, después de perder a todos tus compañeros. Y encontrarás desgracias en tu casa: a unos hombres insolentes que te comen tu comida, que pretenden a tu divina esposa y le entregan regalos de esponsales". Luego se entrevistaría con el alma de su madre, Anticlea, que había muerto esperando su regreso, Agamenón, Ayax, Aquiles y vería a Tántalo, Sísifo, Epicaste (madre de Edipo), entre otros.

- **LAS SIRENAS. ESCILA Y CARIBDIS. LA ISLA DEL SOL. OGIGIA:** Odiseo vuelve a la isla de Circe para hacer honras a su amigo Elpenor y consigue de la hechicera algunos datos importantes: *"Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas... Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil que sujeten a éste las amarras, para que escuches complacido, la voz de las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas... En medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia Poniente, que llega hasta el Erebo, por donde vosotros podéis hacer pasar la cóncava nave, ilustre Odiseo... Allí habita Escila, que aúlla que da miedo: su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus largos cuellos; en cada uno hay una espantosa cabeza y en ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte... También verás, Odiseo, otro escollo más llano cerca uno de otro. Harías bien en pasar por él como una flecha. En éste hay un gran cabrahigo cubierto de follaje y debajo de él la divina Caribdis sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a soberla que da miedo... Luego llegarás a la isla de Trinacia, donde pastan las muchas vacas y pingües rebaños de ovejas de Helios: siete rebaños de vacas y otros tantos hermosos apriscos de ovejas con cincuenta animales cada uno, No les nacen crías, pero tampoco mueren nunca... si les haces daño, predigo la perdición para la nave y para tus compañeros. Y tú, aunque evites la muerte, llegarás tarde y mal, después de perder a todos tus compañeros".* Siguiendo las indicaciones, consiguió esquivar los peligros y llegar a Trinacia; sin embargo, sus hombres comieron las vacas prohibidas desatando la cólera de Helios, que reclamó y provocó que Zeus destruyese las naves con sus rayos. Solo Odiseo salvó y llegó a la isla de Ogigia, donde se hallaba la ninfa Calipso quien lo retiene siete años. Concluido el relato, Alcinoo y el resto de los participantes se desean buena suerte y lo colman de valiosos presentes.

LA VENGANZA DE ODISEO: Al llegar a Itaca, Atenea lo convierte en anciano mendigo y le aconseja visitar a Eumeo, quien le pondrá al corriente de cuanto acontece. En ese instante, Telémaco regresa y se encuentra con su padre quien le revela su identidad: *"Telémaco, no está bien que no te admires muy mucho ni te alegres de que tu padre esté en casa. Ningún otro Odiseo te vendrá ya aquí, sino éste que soy yo, tal cual soy, sufridor de males, muy* *asendereado, y he llegado a los veinte años a mi patria. En verdad esto es obra de Atenea la Rapaz que me convierte en el hombre que ella quiere pues puede: unas veces semejante a un mendigo y otras a un hombre joven vestido de hermosas ropas, que es fácil para los dioses que poseen el vasto cielo exaltar a un mortal o arruinarlo". Así hablando se sentó, y Telémaco, abrazado a su padre, sollozaba derramando lágrimas. A los dos les entró el deseo de llorar y lloraban agudamente, con más intensidad que los pájaros pigargos o águilas de curvadas garras, a quienes los campesinos han arrebatado las crías antes de que puedan volar. Así derramaban ellos bajo sus párpados un llanto que daba lástima… Padre, siempre he oído la fama que tienes de ser buen luchador con las manos y prudente en tus resoluciones, pero has dicho algo extesivamente grande ¡me atenaza la admiración!, pues no sería posible que dos hombres lucharan contra muchos y aguerridos".* Y, luego de emotivos momentos, planean la venganza contra los pretendientes. Odiseo logra ingresar a Palacio y, al entrevistarse con Penélope, le asegura que su marido pronto vendrá. Agradecida por las palabras de esperanza envía a Euriclea, la vieja nodriza de Odiseo, a que le lave los pies y esta reconoce la cicatriz que de niño le había dejado un jabalí. Al día siguiente incitada por Atenea, Penélope promete casarse con quién logre tensar el arco de su marido y pasar una flecha a través de doce hachas. *"Colocaré el gran arco del divino Odiseo y aquel que lo tense más fácilmente y haga pasar el dardo por las doce hachas, a este seguiré inmediatamente abandonando esta casa querida, muy hermosa, llena de riqueza, de la que un día, creo, me acordaré incluso en sueños.»* Ninguno logra siquiera tensar el arco. El mendigo (Odiseo) pide que le permitan hacerlo y consigue la hazaña, ya despojado de sus harapos arremete junto a Telémaco contra los enemigos. Luego de la masacre, Odiseo va en busca de Penélope quien desconfía del retorno de su esposo, sólo cuando Odiseo le refiere detalles de la cámara nupcial, ella lo reconoce. *"Mujer, esta palabra que has dicho es dolorosa para mi corazón. ¿Quién me ha puesto la cama en otro sitio? Sería difícil incluso para uno muy hábil si no viniera un dios en persona y lo pusiera fácilmente en otro lugar; que de los hombres, ningún mortal viviente, ni aun en la flor de la edad, lo cambiaría fácilmente, pues hay una señal en el labrado lecho, y lo construí yo y nadie más. Había crecido dentro del patio un tronco de olivo de extensas hojas, robusto y floreciente, ancho como una columna. Edifiqué el dormitorio en torno a él, hasta acabarlo, con piedras espesas, y lo cubrí bien con un techo y le añadí puertas bien ajustadas, habilidosamente trabadas. Fue entonces cuando corté el follaje del olivo de extensas hojas; empecé a podar el tronco desde la raíz, lo pulí bien y habilidosamente con el bronce y lo igualé con la plomada, convirtiéndolo en pie de la cama, y luego lo taladré todo con el berbiquí. Comenzando por aquí lo pulimenté, hasta acabarlo, lo adorné con oro, plata y marfil y tensé dentro unas correas de piel de buey que brillaban de púrpura".* Ya felices por el reencuentro se retiran a descansar. A la mañana siguiente Odiseo visita a su padre, Laertes, pero los familiares de los pretendientes les hacen frente. Por acción de Atenea y Zeus se impone la paz en Itaca. *"Abandonad, itacenses, la dura contienda, para que os separéis sin derramar sangre. Así habló Atenea y el pálido terror se apoderó de ellos; volaron las armas de sus manos, aterrorizados como estaban, y cayeron al suelo al lanzar Atenea su voz. Y se volvieron a la ciudad deseosos de vivir. Gritó horriblemente el sufridor, el divino Odiseo y se lanzó de un brinco como el águila que vuela alto. Entonces el*

Cronida arrojó ardiente rayo que cayó delante de la de ojos brillantes, la de poderoso padre, y ésta se dirigió a Odiseo: Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, contente, abandona la lucha igual para todos, no sea que el Cronida se irrite contigo, el que ve a lo ancho, Zeus. Así habló Atenea; él obedeció y se alegró en su ánimo. Y Palas Atenea, la hija de Zeus, portador de égida, estableció entre ellos un pacto para el futuro, semejante a Méntor en el cuerpo y en la voz".

ESQUEMA DE LA ODISEA


CANTOS I – IV
INTENCIÓN DE LA OBRA
ITACA
PARTIDA DE TELÉMACO
RETORNO DE TELÉMACO
PARTIDA DE ULISES DE LA ISLA OGIGGIA
PAÍS DE LOS FEACIOS. NARRA SUS AVENTURAS
PARTIDA DE ULISES HACIA ITACA
CANTOS V- XIII
ENCUENTRO EN ITACA
CANTOS XIV – XXIV
MUERTE DE LOS PRETENDIENTES E INSTAURACIÓN DE LA PAZ

HESIODO: Nació en Ascra (Región de Beocia) y lo poco que sabemos de su vida es gracias a él mismo. Su obra *Los trabajos y los días* (desarrollada en hexámetros) es considerada como el primer ejemplo de poesía didáctica, pues fue destinada a instruir más que a entretener. El libro es una suerte de consejos que da a su hermano Perses. A lo largo de la obra presenta episodios alegóricos y fábulas, a través de un estilo sencillo y moralizante (ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir, al tiempo que proporciona recetas y normas agrícolas). Además incluye un calendario religioso para labores campestres. El poeta desarrolla la necesidad de ser ordenado en el mundo terreno a partir de dos conceptos: justicia y trabajo. El texto, que por supuesto circuló por Grecia en forma oral, contribuyó además con consejos a los agricultores sobre las mejores condiciones para la siembra y la cosecha, sugiriendo asimismo los momentos más propicios para aventurarse en el mar, elemento del cual Hesíodo, como buen hombre de campo, mucho desconfiaba. También proporciona el mito de las edades del hombre, que establece en cinco: edad de oro, de plata, de bronce, heroica y de hierro. Su segunda gran obra es *Teogonía*, o nacimiento de los dioses (Poema en hexámetros conservado fragmentariamente) en la que narra la historia de la creación a partir de la creación. La última parte contiene una lista de las hijas de Zeus, padre de los dioses, así como de mujeres mortales (Esta lista es la introducción a un poema perdido, *Catálogo de las mujeres*, que narra las hazañas de los héroes nacidos de mujeres mortales). Su propósito es el de narrar hechos de tiempos antiguos y facilitar noticias acerca de los nuevos.

La Teogonía

(Fragmento)

Antes que todas las cosas fue Caos; y después Gea la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los Inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y él Tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa; y después Eros, el más hermoso entre los Dioses Inmortales, que rompe las fuerzas, y que de todos los Dioses y de todos los hombres domeña la inteligencia y la sabiduría en sus pechos. Y de Caos nacieron Erebo y la negra Nix, Eter y Hemero nacieron, porque los concibió ella tras de unirse de amor a Erebo.

Y primero parió Gea a su igual en grandeza, al Urano estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los Dioses dichosos. Y después parió a los Oreos enormes, frescos retiros de las divinas ninfas que habitan las montañas abundantes en valles pequeños; y después, el mar estéril que bate furioso, Ponto; pero a éste lo engendró sin unirse a nadie en las suavidades del amor. Y después, concubina de Urano, parió a Océano el de remolinos profundos, y a Coyo, y a Críos, y a Hiperión, y a Yapeto, y a Tea, y a Rea, y a Temis, y a Mnemosina, y a Feba coronada de oro, y a la amable Tetis. Y el último a quien parió fue el sagaz Cronos, el más terrible de sus hijos, que cobró odio a su padre vigoroso.

Y parió también a los Cíclopes de corazón violento, Brontes, Steropes y el valeroso Arges, que entregaron a Zeus el trueno y forjaron el rayo. Y eran en todo semejantes a los demás Dioses, pero tenían un ojo único en medio de la frente. Y se llamaban Cíclopes, porque en su frente se abría un ojo único y circular. Y sus trabajos rebosaban fuerza, vigor y poder.

Y después, de Gea y de Urano nacieron otros tres hijos, grandes, muy fuertes, horribles de nombrar: Coto, Briareo y Giges, raza soberbia. Y de sus hombros arrancaban cien manos indomables, y cada uno de ellos tenía cincuenta cabezas que se erguían sobre la espalda, por encima de sus miembros robustos. Y su fuerza era inmensa, invencible, dada su gran talla.

De todos los hijos nacidos de Gea y Urano, eran los más poderosos. Y desde el origen fueron odiosos a su padre. Y conforme nacían, uno tras de otro, los sepultó, privándolos de la luz, en las profundidades de la tierra. Y se alegraba de esta mala acción, y la gran Gea gemía, por su parte, llena de dolor. Luego, ella abrigó un designo malo y artificioso.

ENTRE HOMERO Y HESÍODO

Más allá de su valor literario, la épica didáctica tiene el mérito de mostrarnos el mundo popular y campesino de Grecia, que con Hesíodo salió para siempre de la oscura marginalidad en que lo había dejado la épica heroica. Era comprensible: Homero recitaba poesía a pedido de los grandes y se ajustaba con rigor a su sensibilidad aristocrática, en su *Ilíada* solo destacaban reyes, la masa se hundía en el gris anonimato de un mundo sin importancia. Homero vivía en un universo donde la nobleza de sangre y la nobleza del alma eran una sola y la misma cosa en donde se suponía que un hombre de la multitud era vil por naturaleza. Para estos hombres de la multitud escribía Hesíodo: hombres que vivían en pequeñas chozas tambaleantes, inermes al arbitrio de los poderosos, sin otra gloria que la de trabajar con denuedo la tierra y ostentar con orgullo su honestidad en un mundo corrupto.

II. LÍRICA

MONÓDICA - PERSONAL

ELEGÍA: Cantada con flauta y formada por una sucesión de dísticos en los que entraban un hexámetro y un pentámeetro, y que solo ocasionalmente tuvo el carácter melancólico que hoy se le atribuye. Calino, Solón, Teognis, Tirteo.

YÁMBICA: De carácter satírico y agresiv, que puede ir desde la insultante grosería hasta la broma más amistosa. Arquíloco de Paros cuyos escritos han llegado de forma fragmentada.

MÉLICA (ODA): Acompañado de una lira. Safo de Lesbos: *Epitalamios, odas al amado.* Alceo, Anacreonte: *anacreónticas* (canta a los placeres del amor, vino y rechaza la guerra).

CORAL

Entonadas durante los festivales o ceremonias
Pindaro: *Odas triunfales o Epinicos (Nemeos, piticos, Olimpicos,*

SAFO DE LESBOS

"La de los oscuros rizos, la casta, la de dulce sonrisa" (Alceo)
"Décima Musa" (Platón)

Al parecer vivió casada y tuvo una hija. Fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo y, también, la primera en comprender su mundo. No empleó su arte para hablar cómo y de lo que los hombres hablaban; lo renovó, lo dulcificó, para decir lo que ellas querían. Es así que frente a la poesía homérica, de héroes y dioses; a la de Hesíodo, agrícola y didáctica; Safo eleva los valores individuales con que las mujeres refinadas de Lesbos se miden, aman y piensan. Su poesía celebraba las bodas, no a la maternidad; al placer del amor de una pareja, no a la procreación. Habló de los "síntomas de la enfermedad del enamoramiento", que afecta a los humanos y se expresa en distintas formas: celos, deseo o una fuerza de atracción mutua, inmediata e irracional. Estableció su escuela que llamó **Casa de las Musas,** se puede afirmar que se trataba de escuelas para vírgenes lesbias que se educaban en distintas artes, con un alto desarrollo emocional. Logró ser enaltecida por los románticos, que le atribuyeron la valentía de adherir sin prejuicios a la pasión amorosa, siempre que fuera sincera e irrefrenable. De ahí que por efecto traslativo se llaman lésbicas (vocablo derivado de Lesbos, la isla donde la poeta nació y residió casi toda su vida) las relaciones sentimentales entre mujeres, prácticas indemostrables que se supone Safo llevó en vida. En total escribió IX libros de *Odas, Epitalamios o canciones nupciales, Elegías e Himnos*, pero apenas se conserva una mínima parte de ellos. Su poema más importante es la *Oda a Afrodita* (único poema que conocemos completo). En el siglo XX se halló un papiro con seis fragmentos de sus poemas y la *Oda a las Nereidas*.

De ella ver quisiera su andar amable
Y la clara luz de su rostro antes
Que a los carros lidios o a mil guerreros
Llenos de armas...

La luna luminosa huyó con las Pléyades.
La noche silenciosa ya llega a la mitad
La hora ya pasó y en vela sola en mi lecho,
suelto la rienda al llanto sin esperar piedad.

Este y otros poemas desataron gritos de protesta, entre ellos los del papa Gregorio VII (1020 – 1085 d. C.), quien en 1073 d.C. ordenó quemar todos los manuscritos con los poemas de Safo en las ciudades de Roma y Bizancio, considerados inmorales y pecaminosos, con lo que se perdió para siempre una parte de su obra.

LIBRO I
(Fragmento)

Me parece que igual a los dioses
aquel hombre es, el que sentado
frente a ti, a tu lado, tu dulce
voz escucha

y tu amorosa risa. En cambio,
en mi pecho el corazón se estremece.
Apenas te miro, la voz no viene más a mí,
la lengua se me inmoviliza, un delicado
incendio corre bajo mi piel,
no ven ya mis ojos
y zumban mis oídos,

el sudor me cubre, un temblor
se apodera de todo mi cuerpo y tan pálida
como la hierba no muy lejana de la
muerte
me parece estar...

Pero todo debe soportarse si así es

PÍNDARO
"Poeta de las Olimpiadas"

De su vida se podría decir que fue partidario de la neutralidad durante las Guerras Médicas, partidario del gobierno de "unos pocos" y de la estructura social basada en los derechos del nacimiento. Su obra se caracteriza por el fervor religioso y una profunda espiritualidad, reflejan de modo brillante el mundo de los mortales en relación con el ámbito divino. Sumergido aún en Homero y Hesíodo, Píndaro representa lo arcaico frente a sus contemporáneos. En sus poemas se dedica a celebrar los grandes hechos y la poesía alcanza de nuevo su tono heroico. Solo se conservan fragmentos de sus *peans* (cantos en honor a Apolo), sus himnos en loor de los dioses, y de los cantos culturales en honor de Dioniso. En cambio se mantienen casi completos los famosos *Epinicios*, cánticos de la Victoria, dedicados a los vencedores en las competencias panhelénicas.

Oda Olímpica I

(Compuesta para Hierón, tirano de Siracusa)

Lo mejor es, de un lado, el agua y, de otro, el oro, como ardiente fuego,
que destaca en la noche por encima de la magnífica riqueza.
Y si certámenes atléticos celebrar
anhelas, querido corazón,
ni busques otra estrella más cálida que el sol
brillante en el día por todo el yermo éter
ni ensalcemos otra competición superior a la de Olimpia.
De allí el himno clamoroso se despliega
a través de las mentes de los sabios
para que al hijo de Crono canten los que acuden
a la espléndida y feliz morada de Hierón

PERÍODO ÁTICO O ATENIENSE "SIGLO DE PERICLES"

CONTEXTO:

Las guerras entre Griegos y Medo-Persas ("Guerras Médicas"), trajeron como consecuencia el auge de la ciudad de Atenas, pues las mayoría de las *"polis"* que conformaban aquella antigua Hélade le dieron su apoyo y se decidió formar una liga, *"Delos"*, para mantener la defensa contra los Persas. Para esto cada confederado debía aportar una cuota fijada de antemano según sus recursos. Cuando el poder cayó en manos de Pericles, este notable orador decidió embellecer la ciudad y para otorgarle al pueblo sus *"distracciones espirituales"* –como lo sostuvo en su famoso discurso en el funeral de los atenienses que murieron durante una expedición militar- implantó los conciertos en el Odeón (teatro construido para este objeto). Así también, favoreció al genio cultural griego que se manifestó en toda su grandeza y se hizo rodear de ellos. Eran filósofos como Zenón, Parménides, Protágoras Anaxágoras de Clazomene, el historiador Heródoto de Halicarnaso, el escultor Fidias -a quien entregó la labor de reconstruir los templos de la Acrópolis destruidos por los persas- y el dramaturgo Sófocles. Esto influyó mucho en la personalidad intelectual y política de Pericles. Aquel período histórico de Grecia fue denominado El Siglo de Pericles. Pero toda gloria es pasajera: Sucedió que, cuando el Partenón estuvo terminado, a Pericles se le ocurrió trasladar allí el tesoro de la Liga de Delos, lo que originó recelo por el destino de esa riqueza que sería usada solo en provecho de Atenas. El gran orador, que distaba de Demóstenes porque no gustaba de la mímica en el momento de su disertación, no tuvo palabras de convencimiento y sus amigos comenzaron a sufrir persecuciones: Anaxágoras fue acusado de ateo y Fidias condenado por estafa debido a los fondos recibidos para los trabajos en la Acrópolis. La crisis se acentuó, producto de las guerras, y en el conflicto con Esparta, que dio origen a la Guerra del Peloponeso; el pueblo debió soportar en este período el azote de la peste, de la que fue víctima el propio Pericles. Así terminaba este momento de Oro y justificadamente llamado Clásico. Si bien las estas disciplinas ya habían aparecido con anticipación, en este momento presentaron a sus mejores exponentes y se desarrollan inmortales obras.

ARTES DESARROLLADAS

- ➢ EN FILOSOFÍA:
    - ✓ **Sócrates:** Fundador de la Filosofía ática. No dejó obras escritas, pero su pensamiento fue inmortalizado por sus discípulos.
    - ✓ **Platón:** *Diálogos,* obra que suman en total cuarenta y dos. Sobresalen Fedón, El banquete, Fedro, etc.
    - ✓ **Anaxágoras:** *"Sobre la naturaleza"* (Solo han quedado fragmentos).
    - ✓ **Protagóras:** *"Verdad"* y *"Sobre los dioses"* (Se conservan solo algunos fragmentos).
- ➢ EN HISTORIA:
    - ✓ **Túcidides:** *"Historia de la guerra de Peloponeso* (obra de gran aporte, aunque incompleta).
    - ✓ **Jenofonte:** *Helénicas* (de carácter histórico). *Los Memorables* (de carácter filosófico).
    - ✓ **Heródoto:** Considerado Padre de la Historia, dividió su monumental obra *Historia* en nueve libros, cada uno con cada nombre de las musas.
- ➢ ESCULTURA:
    - ✓ **Fidias:** Estuvo a cargo de la construcción del Partenón. En el interior de este, creó dos estatuas gigantes cuyos originales ya no existen. Al salir de Atenas por el escándalo de la malversación, llegó a Olimpia donde dejaría su monumental obra: Zeus olímpico. Considerada como una de las *"siete maravillas del mundo"*, hasta que fue demolida en algún momento entre los años 393 d.C., cuando el emperador Teodosio, al adherir al cristianismo, prohibió el culto pagano, y el 426 d.C., cuando Teodosio II ordenó la destrucción de los monumentos que aún se erguían en Olimpia. Otros representantes fueron: Ictinos, Metágenes y Callícrates,

TEATRO GRIEGO

ORÍGENES: Indudablemente los orígenes de este género están ligados a Dionisio, cuyo nombre significa *"Dos veces nacido"*, honrado como *"Dios del vino, la embriaguez, la reproducción y los campesinos"*, se le celebraba dos veces al año (doble nacimiento). Conozcamos algo de su historia: "Fue hjo de una mortal llamada Sémele (hija de Cadmo) y de Zeus. La esposa de este, Hera, encendida de celos, al descubrir el adulterio decidió acabar con la amante y el descendiente, que entonces se hallaba en el vientre de la madre. Hera tomó el aspecto de una anciana y, haciéndose amiga de la futura madre, le dijo que si el dios realmente la amaba debía mostrarse ante ella al natural, sin ropajes ni máscaras, como lo hizo ante su esposa. Zeus no pudo escapar de la promesa que le había hecho, *a* *cambio de estar con ella iba a cumplirle cualquier cosa* y se quitó sus máscaras. Al hacerlo los rayos brotaron de él y se concentraron en Sémele. El Crónida logró rescatar al feto y lo plantó en su muslo. Meses después, y por *segunda vez,* nacería Dionisio". Otra versión sostiene que los Titanes lo descuartizaron y lo devoraron para hacerse de la misma naturaleza del dios. Zeus solo pudo salvar el corazón, lo plantó en su cadera y de allí renació el segundo Dionisio. Para salvarlo de la cólera de su esposa, el gran dios envió a Hermes para que lo lleve al monte Niza y lo convirtiese en algún animal. El dios mensajero hizo lo suyo y lo convirtió en *"macho cabrío"* que sería el animal sagrado de nuestro protagonista. Ya joven, se encontró con un frágil tallo de parra, sin pámpanos, racimos o fruto alguno, le gustó, y decidió hacer algo para preservarlo. En primer lugar, lo introdujo en un huesecillo de *pájaro*. Tan a gusto se encontró el tallo, que siguió creciendo. Fue entonces cuando tuvo que trasplantarlo al interior de un hueso de *león*. Posteriormente, hubo de pasarlo a un hueso de *asno*, de mayor tamaño. Al tiempo, aquella plantita dio su fruto: Uva. Entonces descubrió Dionisio las propiedades de aquel zumo fermentado. He ahí el elemento de su celebración. Gracias a esta historia se interpretan los estados que infunde el vino al bebedor: Si bebe con moderación, este se encontrará alegre *como un pájaro y* fuerte como *un león*, respectivamente. Pero, en caso de superar cierta cantidad, el bebedor se volverá tonto *como un asno*". Así la orgía o culto en honor de Dionisio es una devoción en la que los iniciados danzan con embriaguez mística en torno a una estatua o efigie y sobre el ara se depositaban ofrendas y ánforas llenas de vino para libar.

El DITIRAMBO Y LA ACCIÓN DRAMÁTICA: A través de la orgía se llegaba a la integración mística con la divinidad. En estos cultos se desarrollaban los ditirambos (Era, en su origen, un himno de exaltación y de entusiasmo a Dioniso que narraba un episodio de su vida; himno en el cual la salmodia del corifeo, acompañada de instrumentos de viento, y quizás también inicialmente de percusión, atraía la danza saltarina de los coreutas, que representaban a sátiros, alrededor del altar del dios. El ditirambo podía tener carácter de improvisación. Se le atribuye la invención del ditirambo al poeta-músico Arión quien, según la leyenda, fue salvado por un delfín -Este Arión, se dice, inventó ***la modalidad trágica***; fue el primero en componer un coro, cantar un ditirambo, dar un nombre a la parte cantada por el coro e introducir sátiros que hablan en verso-. Estéticamente es un ejemplo de una función litúrgica de la unión poesía-música-danza que podía llegar hasta el éxtasis o incluso el trance). Los cánticos fueron entonados por un ***Coro*** del que posteriormente saldrá un representante o solista, el ***Exraconte o Corifeo,*** con el que alternaba sus cantos. Cuando Tespis apareció, incorporó el *diálogo* entre ambos elementos e introdujo al ***primer actor,*** que recibió el nombre de ***Hipócrites*** (según algunos significaba *El que responde*, pues esa era su labor; otros consideran que significa *El que está detrás de la máscara*, de aquí derivaría la palabra *Hipócrita* hoy en día) Este primer actor sería el ***protagonista*** que quiere decir *El primero que lucha* (*Prot*: el primero; *agón*: lucha) contra el destino impuesto por los dioses. Así ya todo estaba dispuesto para que Esquilo ensanchara la *acción dramática* incorporando al ***Deuteragonista,*** el segundo actor o el *segundo que lucha*. La importancia de este aporte de Esquilo radica en que introduce el ***diálogo en escena*** y el *conflicto de ideas y personalidades* que viene a ser la verdadera escencia de toda obra dramática. *"El número de actores fue* *primero aumentado a dos por Esquilo, quien disminuyó la importancia del coro, e hizo que el diálogo, o la parte hablada, asumiera la misión decisiva en el drama"* (Aristóteles. *La poética*). Fue Sófocles quien introdujo al Tercer actor, el ***Tritagonista*** *-tercero que lucha-* y así el coro va reduciendo su participación. Muchos creen que fue Eurípides quien se encargaría de hacer participar al cuarto actor, el *Tetragonista*.

SOBRE EL CORO TRÁGICO: Era un pequeño conjunto de cantantes-danzantes, llamados también ***Coreutas.*** Al principio se componía de cincuenta miembros, luego Esquilo lo redujo a catorce y Sófocles lo elevó a quince para la tragedia y veinticuatro en la comedia. Esos quince miembros ingresaban en tres filas de cinco, por el ***párodos*** y quedaban en la ***Orquesta,*** entre el público y el escenario, es decir, como un intermediario entre el pueblo y las ideas del autor. Actuaba como un filtro para que el público pueda orientarse respecto a sus propias reacciones emotivas y éticas; pues presenta la información expuesta, interactúa con los personajes, introduce juicios morales en el desarrollo de la obra. El coro poseía aquellas funciones de plegaria e invocación, de oración y de participación de la ceremonia religiosa y servía como narrador de la historia, nos cuenta aquello que está sucediendo y que no vemos, que presagia hechos futuros o nos cuenta los pasados.

FIESTAS EN HONOR DE DIONISO

I. LAS GRANDES DIONISÍACAS O URBANAS:

(Celebradas en Atenas durante la primavera: marzo- abril)

Eran fiestas en las que el pueblo juzgaba qué obra era de mayor calidad. Duraban en Atenas cinco días y el certamen presentaba las siguientes características:

- **DE LAS OBRAS:**
  - ✓ Concurso de los coros de los ditirambos, distribuidos en cinco coros de hombres y cinco de niños.
  - ✓ Concurso del drama y la cofradía. Claro que, ya de antemano, se habían elegido, por eliminación, a los tres autores y las tres compañías que iban a disputarse los premios.
  - ✓ Cada autor debía mostrar cuatro obras, *Tetralogía*, es decir, tres tragedias (*trilogía*) durante la mañana y un drama satírico por las tardes, ya que la noche se guardaba para los bacanales.
  - ✓ La elección de los tres autores corría a cargo de los ***arcontes -magistrados supremos-***, quienes también ponían a disposición del poeta un coro con un director y los dos o tres actores que debían encargarse de los papeles más importantes.
- **DE LOS PREMIOS:**
  - ✓ Eran concedidos por diez jueces, elegidos por el pueblo.
  - ✓ En un primer momento el premio para los trágicos era una cabra, símbolo del dios, y de los comediantes, un cesto de higos. Con los años fue un Trípode y cantidad en metálico.
- **DE LOS ACTORES:**
  - ✓ Como por razones de culto, la mujer no era permitida de aparecer en escena, los actores se disfrazaban con máscaras de mujer.

  - ✓ En cuanto al vestuario, utilizaban una túnica con mangas. Los trajes de los actores trágicos eran más lujosos que los de los cómicos.
  - ✓ Solían utilizar un tipo de calzado de suelas altas y tacones (***coturnos***) para darles mayor altura.
- **DE LOS GASTOS ECONÓMICOS:**
  - ✓ Corría a cargo de los ***coregas:*** ciudadanos muy ricos, designados también por el arconte principal, a los que se les imponía un impuesto especial.
  - ✓ Los coregas se encargaban de la selección de los actores y de los cantores profesionales que formaban el coro. Así también se encargaban del pago del vestuario y del local de ensayo.

NOTA: Si la obra no era del agrado del público, se indemnizaba a los asistentes – ciudadanos libres- por el tiempo perdido.

II. PEQUEÑAS DIONISIACAS RURALES O LENEAS: (*Lenos: "Batea o tinaja de vino"*)

(Celebradas en el campo a principios de año)

Solo representaban comedias. Estas se alimentaron de la poesía yámbica, su finalidad fue divertir a los espectadores y criticar los vicios de la sociedad.

PARTES DEL TEATRO

El primitivo teatro de Atenas era una construcción de madera al pie de la Acrópolis, lastimosamente se hundió. Luego, sobre cimientos de piedra, se volvió a construir otro de madera, en esta segunda hazaña se representaron las obras de Esquilo y Sófocles. Los teatros de piedra son de aparición posterior, Licurgo fue el encargado en el año 350 a. C.

Presentaba cuatro partes:

- ***THEATRON* O GRADERÍA:** Significaba *"El lugar donde el público asistía a la presentación de acción"*. Era el lugar destinado al público. Estaba dividido en dos o tres gradas, llamadas ***Caveas,*** separadas por un pasillo semicircular de nombre ***Diazoma,*** cada una de las *caveas* era dividida en sectores o ***Kerpis.***
- ***PROSCENIO O LEGELÓN:*** Se encuentra a nivel de tierra y era el lugar donde representaban los actores. A veces se empleaban decoraciones giratorias en forma de prismas tringulares.
- ***SKENE:*** cuya traducción es *"almacén"*. Es el refugio de los actores, en ella se hallaban los vestuarios. Podía presentar dos o tres pisos y solía estar decorada con estatuas. Como no se podían representar acciones sangrientas, se recurría al ***Ob-Skene*** (Fuera de escena), es decir, lo que no se podía mostrar y estaba censurado.
- ***ORQUESTA:*** En sus inicios fue el núcleo central de la representación. Era de forma circular, en el centro se hallaba la estatua de Dioniso o ***Thymele,*** y era el destino del coro. Presentaba entradas lasterales llamadas ***Párodos,*** para el ingreso y salida de los coreutas.

ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS

- ***Periaktoi:*** Era un sistema mécanico, al cual estaban acoplado varios telones, los cuales podían girar y de este modo era posible cambiar de fondo.

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

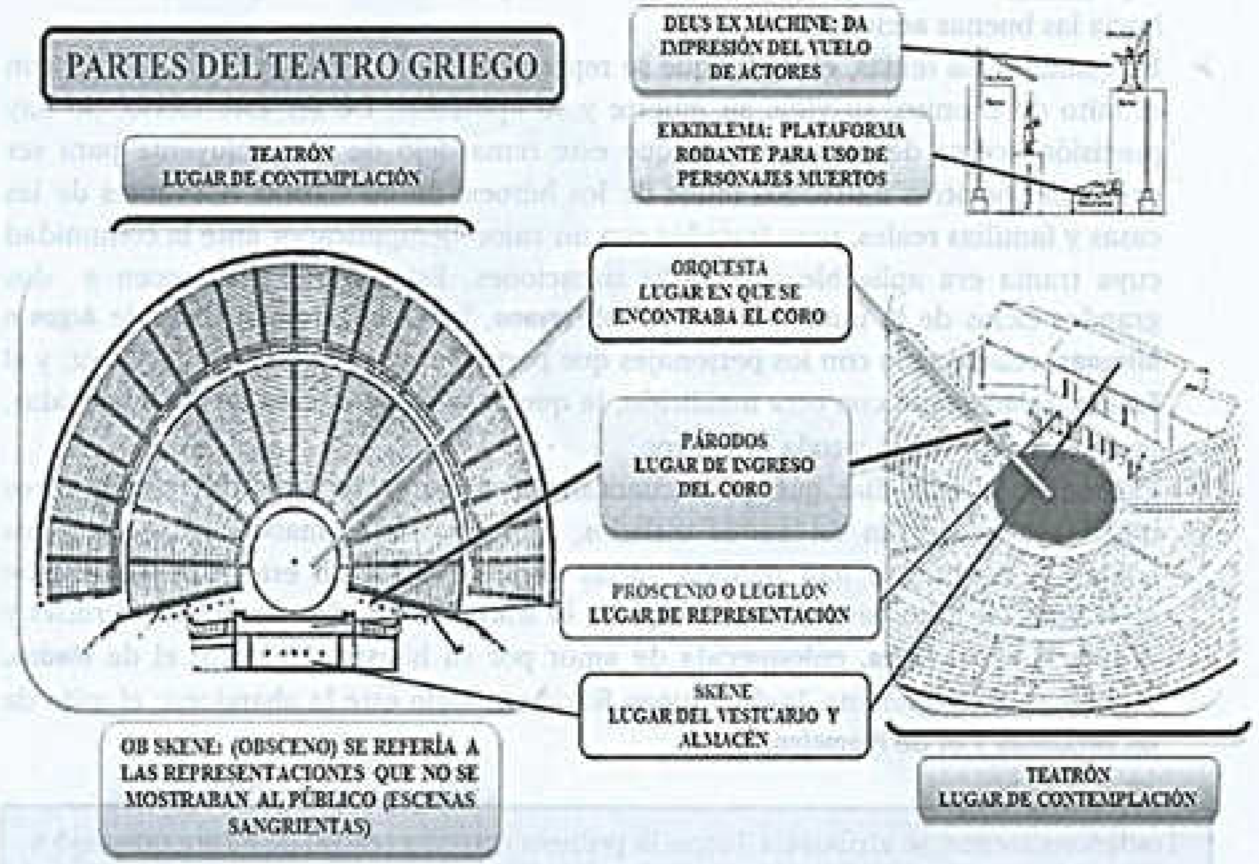
No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

- ***Ekkyklema*:** Pequeña plataforma con ruedas, que servía para la entrada o salida de personajes muertos de la escena. Recuérdese el *Ob-skene*, las muertes ocurrían fuera de escena, luego el personaje ya muerto era mostrado al público.
- ***Mechane o Deus ex Machine*:** Especie de grúa, que permitía la aparición de actores en el aire, daban la impresión de vuelo, representando a algún dios por encima del *skene*.

> **Las máscaras** transformaban a los actores en personajes, con el tiempo servían para aumentar el tono de la voz. **Los coturnos** otorgaban mayor altura al actor y el público pudiese espectarlo de mejor manera, consistía en una especie de zapato de madera, de suela muy gruesa y que aumentaba en algunos centímetros la estatura de los actores compensando la desproporción que causaba el uso de la máscara.


PARTES DEL TEATRO GRIEGO
DEUS EX MACHINE: DA IMPRESIÓN DEL VUELO DE ACTORES
EKKIKLEMA: PLATAFORMA RODANTE PARA USO DE PERSONAJES MUERTOS
TEATRÓN LUGAR DE CONTEMPLACIÓN
ORQUESTA LUGAR EN QUE SE ENCONTRABA EL CORO
PÁRODOS LUGAR DE INGRESO DEL CORO
PROSCENIO O LOGEIÓN LUGAR DE REPRESENTACIÓN
SKENE LUGAR DEL VESTUARIO Y ALMACÉN
OB SKENE: (OBSCENO) SE REFERÍA A LAS REPRESENTACIONES QUE NO SE MOSTRABAN AL PÚBLICO (ESCENAS SANGRIENTAS)
TEATRÓN LUGAR DE CONTEMPLACIÓN

ESPECIES DESARROLLADAS

"La tragedia salió del ditirambo; la comedia de las representaciones fálicas" (Aristóteles)

I. TRAGEDIA: (*Tragos*: macho cabrío; *Oda*: canto: Canto del macho cabrío)

- La tragedia es imitación (***mímesis***) de una acción (***praxis***) de carácter elevado y con un lenguaje bello. Se representaba durante las festividades conocidas como Grandes Dionisiacas en trilogías.

- La acción trágica implica un cambio de fortuna (***metabolé o peripecia***) que hace mudar en desgracia la felicidad del protagonista (**personaje "noble"**, esta nobleza se hará patente en todo, principalmente en su lenguaje y estilo elevado), debido a uno o más errores (***hamartías***) cometidos con el desconocimiento de las consecuencias que pueden acarrear. A diferencia de la ***Hibris***, que es una acción cometida cuando el héroe se ciega por sus excesos y orgullo. El personaje trágico reconoce su culpa, su identidad o la identidad de los demás (recuérdese *Edipo rey*, el protagonista descubre que se casó con su madre y mató a su padre) mediante la ***anagnórisis***. Todas estas casualidades y acciones cometidas, desembocan en la catástrofe, final desastroso que tiene como función la ***catarsis*** o **purificación de pasiones** de los espectadores por **la compasión** del héroe caído en desgracia, o el **temor** de correr con la misma suerte. El temor, nacido del riesgo siempre latente de alterar un orden superior establecido, motivaba al espectador para elevar su espíritu y orientarlo hacia las buenas acciones.
- En cuanto a los temas, el teatro que se representaba en el origen tenía que ver con el mito de Dioniso, su vida, su muerte y su apoteosis. De ser esto cierto, no hay precisión acerca del momento en que este tema dejó de ser excluyente para ser ocupado por otros mitos, los mitos de los héroes, de las figuras relevantes de las casas y familias reales, pero tratados con un valor ejemplificador ante la comunidad cuya trama era aplicable a diversas situaciones. Estos mitos pertenecen a dos grandes ciclos de la mitología griega: **el Troyano**, llamado también Ciclo de **Argos o Micenas**, relacionado con los personajes que participaron en la Guerra de Troya; y **el Tebano**, relacionado con otra maldición, la que pesa sobre la casa de los labdácidas, es decir, Layo, Edipo y toda su estirpe.
- Existen otras tragedias que no encuadran en ninguno de estos dos ciclos. Otros mitos se encuentran en textos aislados, que tal vez formaban parte de otros conjuntos en que se han perdido varias de sus partes. En este sentido se debe mencionar al mito de **Heracles** (Eurípides lo trató en solo dos tragedias: *Heracles* y *Alcestes*); el de **Fedra**, enloquecida de amor por su hijastro Hipólito; el de **Medea**, seguidora del argonauta Jasón y luego filicida cuando este la abandona; el mito de **las amazonas** y el de **Prometeo**.

Tradicionalmente, se atribuye a Tespis la primera tragedia teatral de altura que dejó a un lado las primitivas representaciones de tipo carnavalesco para dar paso a manifestaciones literarias de alta calidad. Aproximadamente en el 534 a.C se realizaron los primeros concursos de tragedias y a partir del 486 a.C los de comedia.

PARTES DE LA TRAGEDIA: Como estableció Aristóteles en su *Poética*, toda tragedia consta de una serie fija de unidades:

- ***PRÓLOGO:*** Precede a la entrada del coro. Sirve de introducción de la obra anunciando a grandes rasgos el argumento de la obra. Pueden intervenir varios personajes o uno ajeno a la obra, como en las tragedias de Eurípides.

- ***PÁRODOS*:** Es la entrada del coro cantando y ejecutando una danza.
- ***EPISODIO*:** *"Es la parte completa de la tragedia que va entre dos cantos corales"* (Aristóteles). Es la parte recitada por los actores. Se van intercalando episodios con los cantos del coro.
- ***ESTASIMÓN*:** Es el canto coral que se intercala entre dos episodios y que permiten que los actores se cambien de ropa y máscara. Presentaba la estructura típica de un poema coral: estrofa, antistrofa y épodo.
- ***ÉXODO*:** Anuncia el retiro del coro.

Sus mejores representantes fueron: **ESQUILO, SÓFOCLES Y EURÍPIDES**

II. COMEDIA: (*Komes*: máscara; *Oda*: canto: Canto de los enmascarados)

- Es originaria de las colonias dóricas de Sicilia y el primer gran comediógrafo fue Epicarno de Crasto, personaje que figuraba aún en la corte de Hierón, en Siracusa.
- Es la representación dramática compuesta para divertir.
- Se representaba durante las Pequeñas Dionisiacas.
- Se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos cuyas acciones desembocan en un final feliz donde se hace escarnio de la debilidad humana.
- Los estudiosos alejandrinos dividieron la Comedia en:
  1. **ANTIGUA:** Su máximo exponente: Aristófanes. De carácter político, centra su crítica en las personas, instituciones o problemas importantes para la vida de la ciudad. Presentaba seis partes, parecidas a la tragedia:
     - *Prólogo:* Introduce el tema de la obra, la presentación del héroe y el plan que usará para afrontar la situación.
     - *Párodos*: El coro plantea su canto de repulsa o adhesión al héroe.
     - *Agón*: El héroe se enfrenta a algún detractor de su plan, para acabar triunfando.
     - *Parábasis:* El coro o su jefe, se dirige al público y le habla en nombre del poeta.
     - *Episodios:* El héroe se enfrenta a los que quieren aprovecharse de su victoria.
     - *Éxodo:* Salida del coro.
  2. **MEDIA:** Abundantes temas eróticos y personajes tipos repetidos como el rufián, las prostitutas, el esclavo, el cocinero, la vieja cómica, etc.
  3. **NUEVA:** Máximo exponente es Menando. Practican temas costumbristas y moralizantes. Los temas cómico-grotescos dan paso a la evasión y el entretenimiento propios de la gente burguesa. Después de mucho enredo todo acaba bien y la virtud es recompensada.

III. DRAMA SATÍRICO:

- No se ha determinado aún sus características. Solo se han encontrado apenas *Los sabuesos* de Sófocles, *El cíclope* de Eurípides y fragmentos de Esquilo
- Algunos estudiosos sostienen que, al igual que la tragedia, era también de tema legendario y heroico. Sin embargo, estas piezas teatrales eran puestas en escena por un coro de sátiros, seres con apariencia animal, que solían producir un efecto cómico.

LAS UNIDADES CLÁSICAS

La unidad de lugar. que fue erigida en norma estética por los preceptistas neoclásicos, se observaba en el teatro griego con bastante fidelidad, pero ello era resultado no de la aplicación de reglas preconcebidas, sino de una necesidad o exigencia de la representación. En efecto, a consecuencia de la relativa imperfección de los decorados y de la ausencia de telón de boca no era posible representar gran variedad de lugares: la escena figuraba generalmente el exterior de un palacio (*Agamenón*) o de un templo (*Las Euménides*) o una tienda de campaña (*Ifigenia en Áulide*, de Eurípides).

Unidad de tiempo. Aristóteles se refiere incidentalmente a la unidad de tiempo, al comprobar como hecho normal que la fábula de la tragedia, a diferencia de la epopeya, no dura más que lo que tarda el sol en uno de sus giros, es decir, veinticuatro horas; pero no hace de la unidad de tiempo una regla estricta como los neoclásicos del siglo XVII. En la representación de las tragedias griegas no había telón ni entreactos. A veces, se suponía que durante los estásimos, entre episodio y episodio, habían transcurrido algunos años.

La unidad de acción: No consiste en la existencia de un personaje central, sino en que la fábula debe imitar una acción sola, cuyas partes estén enlazadas de tal manera que no se puedan alterar sin menoscabo del conjunto.

LA DIVISIÓN EN ACTOS

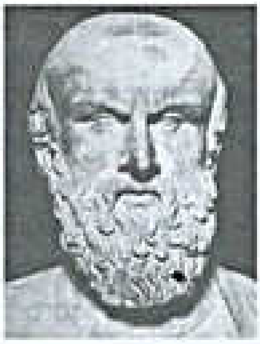
La segmentación en cinco secciones –un prólogo, tres episodios y un éxodo–, es observada por las dos terceras partes de las tragedias que han llegado hasta nosotros y dio lugar al malentendido, inaugurado por el romano Horacio a comienzos de nuestra era, que aseguró que la tragedia se componía de cinco actos, equivocada suposición que no obstante fue aceptada y acatada durante siglos. La presencia de actos significaría también la de entreactos, espacios vacíos durante los cuales no hay representación alguna, proponiendo el descanso del público, y que en la escena griega no se conocían. En la tragedia griega la representación mantenía la continuidad, ya que los estásimos, patrimonio del coro, formaban parte de la estructura total y no estaban de ningún modo desvinculados del espectáculo.

(Apuntes sobre la historia del teatro occidental – Tomo I. Roberto Perinelli)

PRINCIPALES AUTORES

ESQUILO (525/524 – 455 a.C.)

"Padre de la tragedia"



"Esquilo fue el primero que incrementó el número de actores de uno a dos, disminuyó las partes corales y dio el papel relevante al diálogo"

(Aristóteles)

Nació en los últimos años del siglo VI, posiblemente en Eleusis. Estuvo presente en la batalla de Maratón, y es posible que también en la de Salamina. Su dedicación al teatro fue constante y su vocación de dramaturgo se inició muy pronto. Alrededor del año

499 rivalizó con Quérilo y Prátinas. Su primera victoria la consiguió en el 484, alcanzando un total de trece a lo largo de su vida. En el 468 es derrotado por un joven Sófocles, aunque posteriormente consiguió una época de triunfos entre el 467 y 458, año este último en el que presenta la *Orestíada*. En Gela recibió los honores imaginados y, también, se representaron sus obras. Ahí es donde recibe el misterioso mensaje del oráculo que anticipa su fin: "Un dardo del cielo te matará". Murió seguramente en el año 455 de manera peculiar: "Se dice que estaba sentado en el campo, meditando, cuando un águila que llevaba una tortuga en sus garras la dejó caer sobre su enorme cabeza calva, confundiéndola con una roca".

CARACTERÍSTICAS:

- **Introdujo al deuteragonista, segundo actor.**
- **Su teatro fue nacional,** profundamente religioso y aristocrático.
- **Supo pintar magistralmente** las catástrofes fatales y el poder inexorable del destino, contra el cual se estrellan impotentes las deidades y las míseras pasiones de los hombres.
- **Introdujo el prólogo** e inventó los trajes, los coturnos y las máscaras (algunos otorgan a Tespis la invención de la máscara y los coturnos).
- **Presentaba sus obras en** trilogías y tetralogías.
- **Su obra muestra** los problemas del derecho humano y divino, la justicia y los valores morales del hombre
- **Sus obras presentan** profundo sentido de la religión en el que las acciones humanas están marcadas por el designio divino y el ser humano sólo puede alcanzar su salvación a través del sufrimiento.

OBRAS: Los críticos coinciden en que desarrolló 79 obras de las cuales conservamos solamente siete piezas:

- ***Los Persas:*** Formaba parte de una trilogía junto a ***Fineo* y *Glauco de Potnia,*** y como cierre de la misma el Drama satírico ***Prometeo encendedor del fuego.***

  Con esta obra venció en el concurso del año 472 y le concedió el título de **Poeta Nacional,** por exaltar el orgullo griego frente a los persas. Esta obra trata un asunto casi contemporáneo al autor: la batalla de Salamina (acontecida 8 años antes). Muestra la desolación en la corte de Persia por la derrota de Jerjes. Su importanci radica en ser la única obra histórica de Esquilo.
- ***Siete contra Tebas:*** Perteneciente al ciclo tebano. Representa las luchas por el trono de Tebas entre los hijos de Edipo: Etéocles y Polinices. Esta basada en **Edipoida** que consta de tres tratados: ***Layo, Edipo, Siete contra Tebas*** y el drama satírico ***La Esfinge.***
- ***Las Suplicantes:*** Trata de la leyenda de las danaidas e integra la tetralogía al lado de ***Egipcios, Danaides*** y el Drama satírico ***Amimone.***
- ***Orestíada, Prometeo encadenado.***

> Los especialistas aún no se ponen de acuerdo en determinar si es Los Persas o Las suplicantes la primera tragedia de Esquilo. Incluso hay quienes ofrecen año de composición.

ORESTÍADA

- Género: Dramático.
- Especie: Tragedia.
- Es la única trilogía completa que se conserva de Esquilo. Se halla conformada por las partes: ***Agamenón, Coéforas y Euménides.*** La completaba un drama satírico ***Proteo.***
- Representada en el año 458 a. C. todo este conjunto está regido por la idea de la culpa hereditaria.

I. AGAMENÓN:

ESCENARIO: Palacio Real de Micenas.

TEMA: La muerte del rey Agamenón.

PERSONAJES:

- **Clitemnestra:** Reina de Micenas y esposa de Agamenón. Ha cometido adulterio con el primo de este. Su odio por el marido radica en que años atrás, cuando Paris raptó a Helena, los aqueos se reunieron en Áulide para embarcarse hacia Troya; pero, durante la espera, Agamenón salió de cacería y mató a una cierva sagrada de la diosa Artemisa. Cuando quisieron partir hacia Troya, los vientos fueron contrarios. El adivino Calcante interpretó la cólera de Artemisa diciendo que si no sacrificaban a Ifigenia, no habría vientos hacia la ciudad de Príamo. Clitemnestra -que ya había perdonado a Agamenón por la muerte de su primer esposo, Tántalo, y su hijo recién nacido a quien estrelló contra las piedras- no estaba dispuesta a soportar más dolor. El sacrificio de Ifigenia, la más querida de sus hijas, la obligó a buscar venganza.
- **Agamenón:** Rey de Micenas. Después de diez largos años, llega como vencedor de la Guerra de Troya. Según los mitos, es hijo de Plístenes (hermano de Atreo y Tiestes) y Aérope. Cuando murió Plístenes, Agamenón y Menelao pasaron a manos de Atreo (de ahí el título de Átridas), al igual que Aérope, pero esta se volvió amante de su cuñado Tiestes, lo que desató una serie de calamidades: Atreo, en venganza, asesinó a los hijos de Tiestes e hizo comida con sus carnes ofreciéndosela en un banquete. No contento con eso, asesinó a Aérope. Al descubrir la situación, Tiestes huyó. Durante muchos años lo persiguió hasta que por fin lo encontraría, sin embargo, Tiestes ya había engendrado a su vengador: Egisto.
- **Egisto:** Hijo de Tiestes y Pelopia. Cuando Tiestes pidió al oráculo un vengador, este la respondió que debía acostarse con su propia hija Pelopia, así que entró en su habitación y abusó de ella. Egisto fue producto de este incesto. La joven que solo alcanzó a arrebatarle la espada al ofensor terminó casándose con Atreo y este crió al niño como suyo. Cuando Tiestes cayó prisionero, Atreo pidió a Egisto que trajera la cabeza del rehén en una bandeja. Fue ahí que padre e hijo se reconocieron gracias a la espada que portaba. Tiestes y Egisto asesinan a Atreo, mientras Agamenón y Menelao salen al destierro. Cuando los átridas volvieron a tomar Micenas, Tiestes huyó y nunca más se supo de él, mientras que Egisto pidió perdón a su primo Agamenón y se quedó en el palacio esperando confabularse con alguien para desatar su odio. Fue entonces que Paris raptó a Helena, y Agamenón encargó el cuidado de su reino a Egisto. Ahí apareció Clitemnestra y se volvieron amantes.

- **Casandra:** Profetisa, hija del rey Príamo. Fue entregada a Agamenón como parte del botín de la guerra. Cuando niña, su belleza encantó tanto a Apolo que le propuso fuera su amante en el futuro, ella aceptó a condición de que le otorgue el don de la profecía. El dios cumplió, pero ella siendo joven se negó, así que le envió una maldición: Nadie creería en sus palabras y sus profecías siempre serían catastróficas.
- **Coro, vigía, mensajero, y un heraldo.**

Un guarda, tendido en la azotea del palacio, vigila la señal de fuego que, transmitida de monte en monte, debe anunciar a la reina Clitemnestra la toma de la ciudad de Troya por los aqueos. Al fin se divisa la llama y el guarda se apresura a comunicar que el regreso del señor de Micenas está próximo. Durante los años de ausencia, Clitemnestra, su esposa, ha mantenido relaciones con Egisto, primo de Agamenón. A pesar del rencor que le guarda al marido por el sacrificio de su hija Ifigenia, la reina se muestra alegre cuando llega el heraldo enviado por el rey *"He lanzado hace tiempo un grito de alegría, cuando llegó el primer mensajero nocturno de fuego, anunciando la conquista y destrucción de Troya y alguien censurándome me dijo: «Convencida por estas señales de fuego, ¿crees que Troya ha sido ya destruida? Muy propio es de mujer dejar exaltar así el corazón...» Con tales razones me hacían pasar por loca* Agamenón no llega solo, trae consigo un hermoso botín, Cassandra, hija de Príamo, condenada a ser su esclava. *"A la extranjera, acógela con bondad: la divinidad mira con ojos complacida al que gobierna con dulzura. Nadie con gusto lleva el yugo de esclavo. Y esta mujer que me acompaña es flor escogida entre muchas riquezas, regalo del ejército".* Clitemnestra aparenta felicidad, pero luego desata su odio contra el marido lo invita a pasar al palacio con toda la pompa de un vencedor y ordena que se extiendan tapices púrpuras bajo sus pies. Agamenón protesta por temor a suscitar la envidia de los dioses, pero cede, gracias a las palabras convincentes de la mujer y su propio orgullo, convencido de que puede desafiar a los hombres y al cielo. *"¿Qué crees que hubiera hecho Príamo si hubiera logrado esta victoria?... Así pues, no temas a las censuras humanas... El que no es envidiado no es digno de envidia".* Ante las puertas espera Casandra. Es halagada por la pérfida reina, quien le da seguridades de que su derecho de hospitalidad no será ofendido, pero la prisionera se niega. Ingresa la reina y Casandra, anuncia la muerte del rey y la suya, así también la llegada del vengador de esta sangre *"Mas no moriremos impunes por parte de los dioses: vendrá un vengador nuestro, un hijo matricida que hará pagar la muerte de su padre. Desterrado, errante, extranjero a esta tierra, vendrá para coronar estas desgracias de los suyos; pues los dioses han jurado un gran juramento, que le traerá el cuerpo yacente de su padre".* Al final de esta pieza, Clitemnestra aparece manchada con la sangre, con el hacha en la mano y anuncia que ha vengado la muerte de Ifigenia, a quien Agamenón sacrificó a Artemisa para obtener los vientos favorables hacia Troya. La reina no se avergüenza de declarar su amor a Egisto e intenta justificar su acción alegando que es el genio vengador de la raza el que ha alimentado esta sed de venganza. El corifeo se enfrenta a Egisto reclamándole su proceder *"¡Qué! ¿Tú serás mi rey de los argivos, tú que tras planear la muerte de éste, no osaste poner en obra esta acción matándole con tus manos?... ¿Por qué en tu alma cobarde no mataste tú solo a este hombre, sino que una mujer, baldón para este país y los dioses locales, le mató?"* Pero el coro de ancianos manifiesta su fe en Zeus y en la inminencia de una suprema justicia.

II. COÉFORAS: (Las coéforas son portadoras de libaciones)

ESCENARIOS: Tumba de Agamenón y Palacio Real de Micenas.

TEMA: la venganza del príncipe Orestes.

PERSONAJES:

- **Orestes:** Hijo de Agamenón y Clitemnestra. Ha sido enviado por Apolo para vengar la muerte de su padre. Siendo niño, Clitemnestra incitó a Egisto para asesinarlo en su propio cuarto, pero fue salvado por su nodriza, quien colocó a su propio hijo en la cama del príncipe y envió a este a La Fócide donde sería criado.
- **Pílades:** Acompañante de Orestes.
- **Electra:** Hermana de Orestes. Rogó siempre por la llegada de un vengador.
- **Clitemestra:** Reina de Micenas.
- **Egisto:** Rey de Micenas.
- **Nodriza de Orestes, Coro, portero y un esclavo.**

Años más tarde, Orestes vuelve para tomar venganza pues un mandato del dios Apolo le obliga a ello, de no cumplirlo una maldición reacería sobre toda su descendencia. El joven príncipe deja un mechón de cabellos sobre la tumba de su padre, en homenaje, cuando oye que se acerca un cortejo de mujeres, entre las cuales reconoce a Electra, su hermana. Asustada por un sueño, Clitemnestra ha enviado a su hija a hacer libaciones sobre la tumba de Agamenón con el objeto de calmar su ira. Electra no se decide a cumplir la orden de su madre y consulta al coro de esclavas. Estas le aconsejan verter las ofrendas acompañándolas de plegarias por los amigos del muerto y de imprecaciones contra sus asesinos. Mientras Electra cumple con el rito descubre el bucle de cabellos idéntico a los suyos y de unas pisadas análogas a las de sus pies. Es entonces que aparece Orestes y le confiesa su identidad. Ambos hermanos, se reconocen gracias a un mechón de cabellos que dejó el joven átrida en la tumba de su padre y a un tejido que ella había bordado para él siendo pequeño. ***Orestes*** *Estás ante la vista de aquel que poco ha invocabas.* ***Electra.*** *¿Y cuál de los mortales puedes saber que yo llamaba?* ***Orestes*** *Sé que es Orestes por quien tanto suspiras.* ***Electra*** *¿Puedo decir que es realmente Orestes a quien hablo?* ***Orestes*** *Así pues, ahora que me ves, eres tarda en reconocerme, y en cambio, cuando viste este mechón de pelo cortado en señal de duelo y examinaste las huellas de mis pies, volabas en alas de la esperanza y te parecía tenerme ante los ojos. Examina, aproximándolo al lugar de donde lo he cortado, este rizo de tu hermano tan semejante a tu cabellera. Mira este tejido, obra de tus manos; observa la trama de la lanzadera y la imagen de caza. (Electra se lanza gritando en los brazos de Orestes.) Domínate; que la alegría no te haga perder la razón. Pues sé que los seres queridos son nuestros enemigos".* Para llevar a feliz término el castigo de los asesinos, Orestes suplica en primer lugar a Zeus y luego a Apolo, de quien ha recibido la orden de castigar a los culpables de la muerte de su padre. También tiene necesidad de que este despierte de entre los muertos y les ayude en la empresa. Por medio de la astucia, Orestes ingresa en el palacio fingiendo ser un viajero que solicita hospitalidad y anuncia su propia muerte ante su madre, que no lo ha reconocido. Esta finge dolor por la "supuesta" muerte de su hijo Orestes y envía a la nodriza de Orestes (aquella que lo salvó siendo niño) comunicar a Egisto que regrese a palacio con su guardia, pero el coro convence a la nodriza para que cambie el mensaje y Egisto vuelva solo. El príncipe consigue matar a Egisto y, luego, a su madre. "***Clitemnestra.*** *Detente, hijo mío. Respeta, criatura, este pecho sobre el que tantas veces, adormecido, chupabas con tus labios la leche nutricia.* ***Orestes.*** *Pílades, ¿qué haré? ¿He de temer matar a una madre?* ***Pílades.*** *¿Qué será ahora de los oráculos de Loxias dados en Delfos y de los leales juramentos? Considera que vale más ser enemigo de todos que de los dioses.* ***Orestes.*** *Reconozco que has vencido y me aconsejas bien. (AClitemnestra.) Sígueme, quiero degollarte cerca de ese hombre".* Orestes acaba de matar a su madre, esto lo hace merecedor de una persecución por parte de las Erinnias (mosntruos con serpientes en la cabeza que representan la venganza de la sangre derramada, pero de la sangre familiar). Pílades le aconseja ir a Delfos por ayuda de Apòlo. Mientras el coro se lamenta: *Ésta fue para las mansiones reales la tercera tempestad que con aire violento se ha cumplido. Primero comenzó por unos hijos devorados, penas y tormentos de Tiestes. Después alcanzó el destino a un héroe regio: asesinado en el baño murió el caudillo de los arquos. Ahora por tercera vez vino -¿qué diré?-. ¿Un salvador, la muerte? ¿Adónde irá, dónde acabará, aplacado, el furor de Ate?*

III. LAS EUMÉNIDES:

ESCENARIOS: Atenas y Delfos.

TEMA: Juicio y liberación de Orestes.

PERSONAJES:

twitter.com/calapenshko

- **La Pitia** (profetisa).
- **Orestes:** Príncipe de Micenas
- **Apolo:** Dios de la profecía, del Sol y la artes.
- **Sombra de Clitemestra**
- **Atenea:** Diosa de la sabiduría.
- **Coro de Erinnias o Furias:** Nacieron de la unión de la sangre de Urano y la tierra (Gea). Representan la venganza de la sangre derramada por la misma sangre. Estos monstruos serán transformados en Euménides.

La sacerdotisa de Apolo se dispone a entrar en el santuario para cumplir, como todos los días, su misión de profetizar y comunicar a los peregrinos de toda Grecia las decisiones del dios. Al franquear el umbral retrocede espantada: Orestes aparece ensangrentado y suplicante, y alrededor unas mujeres de aspecto horrible: la Erinnias. Están allí dormidas por el poder de Apolo, que aconseja a Orestes la expiación con un exilio voluntario hasta que llegue a Atenas y se abrace a la estatua de Palas en petición de ayuda. La sombra de Clitemnestra aparece y reprende a la Erinnias por haber dejado escapar al asesino. Apolo, después de arrojar a la Erinnias de su templo, acepta la responsabilidad del matricidio, ya que Orestes no ha hecho más que obedecer sus oráculos. Al llegar a Atenas, sobre la Acrópolis, cerca de un templo delante del cual hay una estatua de Atenea, comienza la lucha entre Orestes y las Erinnias ante el tribunal de jueces que Atenea ha instaurado. Este tribunal prestará juramento y juzgará para siempre con equidad las causas de la sangre. Los monstruos tienen todo a su favor, ya que Orestes ha asesinado a madre (llevan la misma sangre), en cambio Clitemnestra mata a Agamenón, pero no tienen la misma sangre. Sin embargo llega Apolo e interviene a favor del joven. "***Apolo.*** *También te lo diré, y entérate de que hablo* *justamente. La madre no es la engendradora del que se llama su hijo, sino la nodriza del germen recién sembrado. El que engendra es el hombre; ella, como una extranjera para un extranjero, salva el retoño, si la divinidad no lo malogra. Te voy a dar una prueba de este argumento: se puede ser padre sin una madre. Cerca tenemos un testimonio, la hija de Zeus Olímpico, que no ha sido alimentada en las tinieblas de un vientre, y, sin embargo, ninguna diosa podría dar a luz un vástago semejante. Yo, ioh Palas!, como en todo sé hacerlo, engrandeceré tu ciudad y tu pueblo; y he enviado este hombre al lugar de tu templo para que te sea por siempre fiel y consigas con él un nuevo aliado, diosa, así como a sus hijos, y esta alianza permanezca por siempre querida por sus descendientes.* Atenea hace saber que está de acuerdo, pues nació de varón. ***Atenea:*** *Esta es mi función: juzgar la última. Yo añadiré mi voto a los que defienden a Orestes; no tengo madre que me haya dado a luz, y en todo, salvo en concertar nupcias, me decido por el varón con toda el alma: sin duda estoy al lado del padre. Así no me preocuparé del destino de una mujer que ha muerto al marido, guardián de la casa. Orestes ganará, aun en igualdad de votos. Sacad apresuradamente los sufragios de las urnas, jueces encargados de esta tarea".* La votación se realiza, pero la diosa de la sabiduría había ofrecido su voto a favor de Orestes, por lo tanto, es absuelto. Las Erinnias se indignan al verse despojadas de sus atributos y quieren vengarse de los asistentes, amenazando con una plaga de esterilidad y muerte; pero la persuasión de Atenea las hace ceder y les promete que, si se establecen en su ciudad, serán siempre honradas. Finalmente se convencen y desean para la ciudad que las acoge todas las alegrías que hacen una vida próspera: abundancia, riqueza, concordia civil. Se organiza un cortejo que preside Atenea y, a la luz de las antorchas, el pueblo acompaña a las Euménides a su nueva mansión, desde donde enviarán sobre la ciudad un cúmulo de bendiciones.

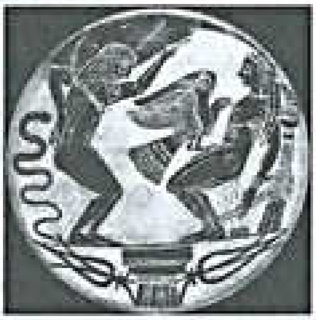
Se trata el tema de la Justicia entendida como una realidad de la existencia divina. Las normas que se establecerán no serán producto del hombre, sino de los dioses. Por un lado, las Erinnias representan a esa sociedad primitiva, de dioses titánicos, que se enfrentan a la nueva dinastía de dioses. Al final, conciliarán estas fuerzas gracias a la aparición del tribunal de jueces *"Incorruptible, venerable, severo"* establecido por Atenea. El viejo derecho que descansa sobre la familia ha de ceder frente a la instauración de un nuevo orden social y religioso, que coloca la *polis* sobre el *genos*. Esquilo presenta el conflicto indisoluble de dos posiciones en desacuerdo –*staziaso*: división-, pero que finalmente convergirán en una solución pacífica y conciliadora: -*Homonoia*: paz ciudadana-.

La obra está plagada de elementos simbólicos que nos muestra el paso de la *venganza privada* a la *justicia racional y equilibrada*.

Otro de los temas es el problema de la supremacía de la filiación cosanguínea paterna o materna. La interrogante que se plantea es ¿De dónde procede la familia, del varón o de la mujer? Las viejas deidades (Erinnias) se inclinan por la madre; mientras que las nuevas (Apolo: *"La madre no es la engendradora del que se llama su hijo... El que engendra es el hombre*. Por su parte, Atenea sostiene: *no tengo madre que me haya dado a luz... me decido por el varón con toda el alma*) se inclinan por el padre, cuya línea finalmente triunfa y se impone. Esta lucha fue estudiada por Jakob Bachofem (sociólogo suizo).

¿Por qué mató Citemnestra? No solo buscaba vengar la muerte de su hija. Existe algo más, pues cuando el coro le reprocha el crimen cometido, ella alega primero el sacrificio de su hija, luego libera lo que le dolía aún más: Criseida y Casandra *"Yace en tierra el que ha ultrajado a esta mujer, delicia de las Criseidas bajo Ilión, y también esa esclava, adivina, profetisa que compartía su lecho, fiel concubina, que se había arrastrado igualmente por los bancos de la nave"*, no son los celos lo que le hacen hablar, sino una búsqueda de respeto e igualdad frente al varón. Esta es la lucha que también se manifiesta: la dualidad **varón/mujer.**

PROMETEO ENCADENADO



"Esquilo ha prestado al titán un verdadero amor hacia la pobre raza humana, por sí misma tan débil, tan desnuda y, lo que es más, odiosa al nuevo señor del Olimpo (...). Hace de él el salvador que se sacrifica a sí mismo en pro de aquellos a quienes ama, concepción sublime que lo iguala (...) a los que las religiones de la humanidad proponen a la adoración de sus fieles" (Maurice Croiset)

La historia gira en torno al suplicio del titán benefactor del hombre, símbolo de la grandeza moral e intelectual, que desafía al poderoso en defensa del débil (hombre).

Se dice que perteneció a una trilogía conformada por *Prometeo portador del fuego y Prometeo liberado*.

Al igual que en otras obras, Esquilo trata el tema del reemplazo de la decadencia de una sociedad por otra llena de progreso. Prometeo es el gran salvador del género humano, mientras muestra a Zeus despreciando a una humanidad miserable y bárbara, celoso de todo aquello que habían creado los hombres y que no era fruto de su creación.

Esquilo, hace que Prometeo, por amor a los mortales, les entregue el fuego que nunca antes habían poseído.

ESCENARIO: Se representa en la cumbre de una montaña de Escitia.

PERSONAJES:

- **Prometeo:** *"El que sabe de antemano"*. Hijo de Japeto y la oceánida Climene, fue el benefactor y creador de la humanidad, a la que hizo con barro y agua. Durante una discusión sobre las partes de un animal que deberian ser sacrificadas a los dioses, Prometeo engañó a Zeus para que eligiera los huesos y la grasa, en lugar de la carne destinada a los hombres. En venganza, Zeuz retiró el fuego del mundo, causando grandes sufrimientos a toda la humanidad. Como respuesta, Prometeo robó el fuego del sol y se lo devolvió al mundo. Furioso, el Crónida, encadenó a Prometeo a una piedra, donde todos los días, un águila le iba comiendo el hígado, que se volvía a regenerar por la noche.
- **Coro de las Oceánides:** Eran ninfas, hijas de Océano y Tetis.
- **El Poder**
- **La Fuerza**
- **Hefestos:** Dios de los metales y del fuego.

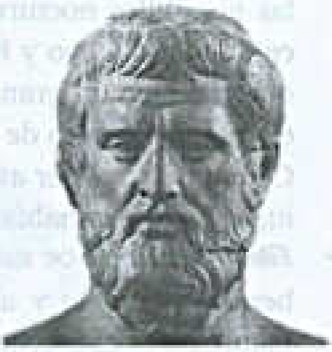
- **Océano:** Hijo de Urano y Gea. Su esposa fue Tetis y de su unión nacieron las tres mil Oceánidas (o ninfas del mar) y todas las Oceánidas, los ríos del mundo, así como las fuentes y los lagos.
- **Io:** Era una doncella, sacerdotisa de la diosa Hera, y además, amada de Zeus.
- **Hermes:** Dios mensajero de Zeus.

La obra se inicia cuando Fuerza y Poder, junto con Hefesto, llevan a Prometeo a la región de Escitia para encadenarlo en una roca. Hefesto es obligado a cumplir la orden de Zeus de atar al titán con cadenas irrompibles por haber robado el fuego sagrado de los dioses y habérselo entregado a los hombres. Por los fuertes lazos que lo atan a Prometeo (son parientes), Hefesto tiene sus dudas al querer cumplirlo, pero sabe que no puede desobedecer a Zeus. Una vez encadenado, Prometeo se lamenta por su destino: *"Por haber proporcionado un privilegio de los mortales me veo unido al yugo de esta necesidad, desdichado"*. Pero comprende la imposibilidad de una lucha contra las fuerza del destino. Un coro de Oceánides ha acudido a tratar de consolarle. Prometeo les cuenta la historia de la Guerra entre los dioses y los titanes (Titanomaquia) y la ayuda que brindó a Zeus. Pero cuando el Crónida tomó el poder, repartió el mundo a su gusto olvidándose de los miserables mortales y, por el contrario, quería aniquilarlos para crear una raza nueva. Pero fue él (Prometeo) quien abogó por ellos, los liberó e impidió que fuesen aniquilados. He ahí la causa de su desgracia. Llega Océano y aconseja a Prometeo que deje de injuriar a Zeus puesto que podría sufrir peores castigos y con la promesa de abogar por él ser retira. Prometeo explica cómo fue que benefició a los hombres enseñándoles a predecir el movimiento de las estrellas, el uso de los animales para trabajos agrícolas, las medicinas, el arte de la adivinación, los números, la escritura, la interpretación de los sueños, el modo de usar el fuego y los minerales bajo tierra. **Prometeo:** *"Escuchad, en cambio, las miserias de los mortales, y la manera como, de niños que eran, he hecho de ellos seres inteligentes, dotados de razón. Si lo refiero aquí, no es para denigrar a los humanos, sino para mostraros los beneficios que recibieron con mis dones. En el principio ellos veían sin ver, escuchaban sin oír, y semejantes a las imágenes de los sueños, vivían su larga existencia en el desorden y la confusión. Nada sabían de las viviendas construidas con ladrillos endurecidos al sol; no sabían labrar la madera, y vivían bajo tierra, como las ágiles hormigas, en lo más escondido de cavernas donde no penetraba la luz. No había para ellos señal segura ni del invierno ni de la florida primavera ni del fértil verano; todo lo hacían por instinto, hasta el día en que les instruí en la difícil ciencia de las salidas y los casos de los astros. Siguió después la de los números, la más importante de las ciencias que para ellos inventé, así como la composición de las letras, memoria de todas las cosas, madre de las Musas. También fui el primero que uncí al yugo a los animales salvajes y los sujeté al arnés o al jinete, para que supliesen al hombre en los más rudos trabajos, y uncí al carro los caballos dóciles al freno, ornamento de la vana opulencia. Nadie sino yo inventó los vehículos de alas de lino, en los cuales surca el marino los mares. ¡Y el desventurado que tantas cosas supo inventar para los mortales, no sabe hoy descubrir el secreto que le libere de sus miserias presentes!"*. Aparece Ío transformada en ternera y atormentada por un tábano. Ío explica la causa de su transformación: amada por Zeus y castigada por el odio de Hera. Prometeo le profetiza su futuro, lleno de infortunios y sufrimientos, pero luego adquirirá su forma de mujer y Zeus engendrará en ella descendencia, de ahí nacerá el que liberará al titán de su suplicio: Heracles. Le anuncia también que Zeus será destronado por un hijo mucho más fuerte que él. Solo podría liberarse de aquel destino si uno de los descendientes de Zeus lo libera de sus cadenas. Aparece entonces Hermes, enviado por Zeus para obligar a Prometeo a que revele con claridad la profecía; pero se niega, pues prefiere ser desgraciado a ser un sirviente de Zeus. Hermes lo amenaza indicándole que si se niega a hablar, Zeus provocará una tempestad que hará que la montaña caiga encima de él y más tarde un águila acudirá todos los días a devorar su hígado. Prometeo no cede, pues todo lo que ha anunciado ya lo sabía. **Prometeo:** *"A las palabras han seguido los hechos. La Tierra vacila, y el trueno ruge sordamente en sus profundidades; en zigzagues inflamados estallan los rayos en el aire y el furioso Cielo levanta el polvo en torbellinos. Los vientos todos se precipitan unos contra otros; se ha abierto entre ellos la contienda, y el aire y el mar se confunden. He aquí la fuerza desatada lanzada con toda certeza contra mí por la mano de Zeus, para infundirme espanto. ¡Oh majestad de mi madre!, ¡oh éter, que haces girar alrededor del mundo la luz que nos alumbra a todos, contemplad las iniquidades que he de padecer!"*

(Resuena un trueno horrísono; las rocas saltan en pedazos y PROMETEO queda sepultado en ellas.)

SÓFOCLES (495 – 406 a.C.)

"El mejor de todos los trágicos"



Nació en Colono Hípico (hoy parte de Atenas) Se dice que recibió la mejor educación aristocrática tradicional y que siendo joven fue llamado a dirigir el coro de muchachos para celebrar la victoria naval de Salamina. A la edad de 28 años, derrotó a Esquilo, toda una eminencia del teatro para entonces, así también, fue derrotado por Eurípides en uno de los concursos dramáticos que se celebraban anualmente en Atenas. Sin embargo, a partir del 468 a.C., Sófocles ganó el primer premio en veinte ocasiones, y obtuvo en muchas otras el segundo. Su vida, que concluyó cuando contaba casi con noventa años, coincidió con el periodo de esplendor de Atenas. Circula la versión de que al final de su vida Sófocles tuvo que enfrentar la acusación de uno de sus hijos, quien litigó para declararlo demente senil. Sófocles se defendió leyendo pasajes de su última tragedia, *Edipo en Colono*, con lo que convenció a los jueces sobre la calidad de su salud y ganó el juicio.

CARACTERÍSTICAS:

- **En su teatro puso en juego** las pasiones humanas, por eso a diferencia de Esquilo las obras de Sófocles son más humanas, naturales y verdaderas: batallas interiores, crisis y mudanzas del ánimo en los personajes es lo que pone de relieve, es decir, la Sicología.
- **Introdujo al tercer** actor y así el teatro cobró más movimiento dándole más importancia al diálogo.
- **Subió de doce a quince** el número de coreutas.
- **A diferencia de Esquilo,** sus obras son independientes, ya no conforman trilogías. Da a las obras la libertad de no presentar historias de sucesivas generaciones.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

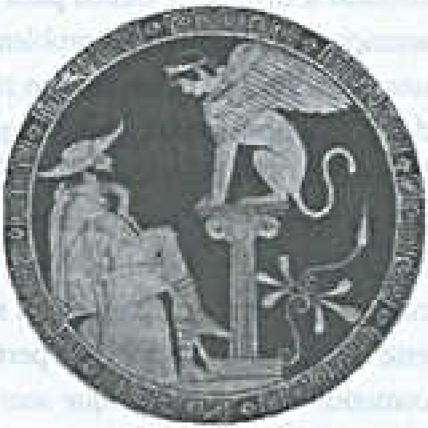
11 de setiembre del 2020

- **Presenta gran manejo** de la *ironía trágica*, esa circunstancia que derrumba al héroe del más alto rango y lo conduce a la ruina.
- **Construyó obras que, hoy,** podríamos llamar de personajes. El hecho se comprueba en que todas, con excepción de *Las Traquinias*, llevan como título el nombre del protagonista.
- **Sus temas proceden** de las antiguas leyendas: Guerra de Troya, la vida de Hércules, en la que el pensamiento del destino inexorable aparece atormentado por una idea de justicia.

OBRAS: De las 123 que compuso solo nos quedan siete:

- ***Ayax:*** La acción es de tema troyano. Después de la muete de Aquiles, Áyax y Odiseo se someten a juicio con relación a la adjudicación de las armas de Aquiles, que por voluntad de su madre se habían de dar al más valiente de los militares griegos. Odiseo resulta ser vencedor, y Áyax, al no ganar, pierde la razón, de suerte que arremete contra un rebaño de reses creyendo estar castigando a los helenos. De los animales, a unos los mata, y a otros se los lleva atados a su tienda como quien lleva a hombres. Atenea llama luego al héroe al exterior, quien ya recuperado el juicio, llora por sí mismo y lleva a cabo su propia muerte. Aquí vemos al héroe, que desmesurado en su vehemencia, aparece en pugna con los principios morales y es víctima del pundonor y de la pasión.
- ***Electra:*** La venganza que toma Orestes contra los asesinos de su padre. Electra y Crisóstemis realizan ritos funerarios en su tumba encargados por Clitemnestra debido a las pesadillas nocturnas suscitadas por el muerto. Se presenta Orestes en Micenas en compañía del ayo y Pílades simulando la muerte de aquel en una carrera de carros, lo que produce un gran alivio a la madre y la desesperación de su hermana Electra. Tras el reconocimiento de los dos hermanos, se oyen desde el palacio los horrendos gritos de Clitemnestra al ser asesinada; luego llega Egisto, que es también asesinado en el mismo lugar en que lo había sido Agamenón.
- ***Filoctetes:*** El héroe sufrido y valiente que yace solo en la isla de Lemnos, víctima de una herida incurable y abandonado por sus propios amigos aqueos. El único honor que mantiene es el arco que le concediese Hércules en su muerte.
- ***Las tranquinias* (o *Las doncellas de Traquis*):** Trata de la muerte de Hércules debido a la túnica que su esposa, Deyanira (su nombre quiere decir "Matadora de hombres") le había enviado, manchada con la sangre del centauro Neso. La figura central es Deyanira, prototipo de mujer ya madura, víctima de los celos que despiertan en ella los amores de Hércules con una de las doncellas de Traquis.
- ***Antígona:*** La protagonista representa la firmeza de la conducta acompañada por la convicción del respeto hacia los valores fraternales y familiares. Ella hace un sacrificio por su hermano (ley familiar) y desobedece las leyes establecidas por los hombres (encarnadas en Creonte) *"Tus leyes no son las que han revelado Zeus y la justicia, las únicas leyes verdaderas"* Le responde a Creonte cuando le reclama el haber quebrantado sus leyes.
- ***Edipo de Colona:*** La obra tata de la desaparición de Edipo en el bosque de Colona (Atenas), reino de Teseo. El anciano ciego emprende su viaje expiatorio y vaga por el mundo del brazo de su hija Antígona. Ya no es culpable de sus actos, y su expulsión de Tebas no ha sido más que una crueldad.

EDIPO REY



Junto a *Antígona y Edipo en Colona* formaba una trilogía (representada cada parte de manera independiente).

El autor se basó en la *Edipoida* o mito de Edipo (uno de los más importantes de Grecia Antigua. Era conocida como la *Tebaida*, porque la acción tenía lugar en Tebas).

Considerada por Aristóteles como la tragedia modelo capaz de provocar temor y compasión a través de la perfecta elaboración de la fábula, de la manera en que están ensamblados sus elementos y no recurriendo al espectáculo y los efectos teatrales. Así también por el efecto de reconocimiento.

PERSONAJES:

- **EDIPO:** Es modelo de buen rey: la singular inteligencia que mostró al vencer a la terrible esfinge se vio recompensada con la corona de la ciudad de Tebas. Él conoce cuál es la naturaleza del deber de gobernante: asegurar el bienestar de su ciudad. Por ello investiga sin tardanza la muerte de Layo y por ello no duda en aplicarse el castigo señalado por los dioses.
- **YOCASTA:** Hija del rey Meneceo y esposa de Layo. Al morir este, se casó con Edipo como recompensa a la liberación de la maldición de la Esfinge. Con Edipo engendraría cuatro hijos: Etéocles, Polínices, Ismene y Antígona.
- **TIRESIAS:** Es el viejo adivino, ciego, que conoce la verdad sobre el asesinato de Layo. Se resiste a ser interrogado por Edipo, lo cual levanta las sospechas del rey sobre su culpabilidad. Edipo cree que Tiresias conspira con Creonte para apartarlo del trono de Tebas. Sin embargo tras ser insultado por el rey decide revelar la fatal verdad.
- **CREONTE:** Es el hermano de Yocasta y tío de Edipo, asumió el trono a la muerte de Layo. Es el elegido por Edipo para acudir al oráculo de Delfos en busca de la respuesta a los males de la ciudad.
- **SACERDOTE DE ZEUS:** Personaje cuyos aportes ayudan a conocer el pasado de Edipo.
- **MENSAJERO DE CORINTO:** Llega a Tebas anunciando la muerte del rey Pólibo, padre adoptivo de Edipo.
- **SIRVIENTE (ANCIANO PASTOR):** Es quien finalmente confiesa y confirma la verdad revelada por Tiresías.
- **MENSAJERO DE PALACIO:** Relata la muerte de Yocasta y la automutilación de edipo.
- **CORIFEO Y CORO DE ANCIANOS TEBANOS.**

Lo obra se inicia cuando Tebas sufre una peste *"¡Odiosa epidemia, bajo cuyos efectos está despoblada la morada Cadmea, mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos! Ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por considerarte igual a los dioses, pero sí el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses. Tú que, al llegar, liberaste la ciudad Cadmea del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora y, además, sin haber visto nada más ni haber sido informado por nosotros, sino con la ayuda de un dios, se dice y se cree* *que enderezaste nuestra vida"* dice el Sacerdote de Zeus y Edipo pide tranquilidad, pues ha enviado a Creonte a Delfos para conocer la causa de la peste. En ese momento llega el enviado anunciando el verdadero problema *"El soberano Febo nos ordenó, claramente, arrojar de la región una mancilla que existe en esta tierra y no mantenerla para que llegue a ser irremediable Con el destierro o liberando un antiguo asesinato con otro, puesto que esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad... Teníamos nosotros, señor, en otro tiempo a Layo como soberano de esta tierra, antes de que tú rigieras rectamente esta ciudad… Él murió y ahora nos prescribe claramente que tomemos venganza de los culpables con violencia"*. Para acabar con el mal es necesario encontrar al culpable y hacer que pague con sangre o con el destierro su crimen. Edipo interroga a Tiresias y este se niega a responder, pero al verse ofendido acusa al propio rey de Tebas de haber cometido el delito *"Aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti sino a Loxias, de modo que no podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido. Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo: aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará, algún día, de esta tierra, y tú, que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. ¡Qué lugar no será refugio de tus gritos!, ¡qué Citerón no los recogerá cuando te des perfecta cuenta del infausto matrimonio en el que tomaste puerto en tu propia casa después de conseguir una feliz navegación! Y no adviertes la cantidad de otros males que te igualarán a tus hijos. Después de esto, ultraja a Creonte y a mi palabra. Pues ningún mortal será aniquilado nunca de peor forma que tú"*. Edipo discute con Creonte, pues sospecha de este y del adivino; pero Yocasta interviene y aconseja al rey que no escuche ni oráculos ni profecías *"Tú, ahora, liberándote a ti mismo de lo que dices, escúchame y aprende que nadie que sea mortal tiene parte en el arte adivinatoria. La prueba de esto te la mostraré en pocas palabras. Una vez le llegó a Layo un oráculo -no diré que del propio Febo, sino de sus servidores- que decía que tendría el destino de morir a manos del hijo que naciera de mí y de él. Sin embargo, a él, al menos según el rumor, unos bandoleros extranjeros le mataron en una encrucijada de tres caminos. Por otra parte, no habían pasado tres días desde el nacimiento del niño cuando Layo, después de atarle juntas las articulaciones de los pies, le arrojó, por la acción de otros, a un monte infranqueable. Por tanto, Apolo ni cumplió el que éste llegara a ser asesino de su padre ni que Layo sufriera a manos de su hijo la desgracia que él temía. Afirmo que los oráculos habían declarado tales cosas. Por ello, tú para nada te preocupes, pues aquello en lo que el dios descubre alguna utilidad, él en persona lo da a conocer sin rodeos"*. Sin embargo, poco a poco, a través de los diálogos Edipo va descubriendo con mucho miedo la verdad. Llega el mensajero de Corinto anunciando la muerte de Pólibo, rey de Corinto y padre de Edipo (adoptivo), y le revela que no es hijo de Pólibo y Mérope, además que lo encontró en el monte Citerón con heridas en los pies de ahí su nombre Edipo ("El de los pies hinchados"). Edipo va reconstruyendo la historia; mientras Yocasta ya tiembla, pues ha escuchado atentamente la revelación. Yocasta al reonocer todo ingresa al Palacio *"¡Oh desventurado! ¡Que nunca llegues a saber quién eres!* E ingresa a suicidarse, por su parte el sirviente de Layo revela *Pues bien, era uno de los vástagos de la casa de Layo… ¡Ay de mí! Estoy ante lo verdaderamente terrible de decir… Era tenido por hijo de aquél. Pero la que está dentro, tu mujer, es la que mejor podría decir cómo fue… Sí, en efecto, señor… Para que lo matara… Por temor a funestos oráculos… Se decía que él mataría a sus padres… Por compasión, oh señor, pensando que se lo llevaría a otra tierra de donde él era. Y éste lo salvó para los peores males. Pues si eres tú, en verdad, quien él asegura, sábete que has nacido con funesto destino".* Edipo continúa investigando y un anciano pastor, reconocido por el mensajero de Corinto, le revela todo. Edipo tan solo se lamenta *¡Ay, ay! Todo se cumple con certeza. ¡Oh luz del día, que te vea ahora por última vez! ¡Yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo!* Y al descubrir la verdad, se arranca los ojos con los broches de su madre y esposa *¡Ah, Citerón! ¿Por qué me acogiste? ¿Por qué no me diste muerte tan pronto como me recibiste, para que nunca hubiera mostrado a los hombres de dónde había nacido? ¡Oh Pólibo y Corinto y antigua casa paterna -sólo de nombre-, cómo me criasteis con apariencia de belleza, pero corrompido de males por dentro! Ahora soy considerado un infame y nacido de infames… ¡Oh tres caminos y oculta cañada, encinar y desfiladero en la encrucijada, que bebisteis, por obra de mis manos, la sangre de mi padre que es la mía! ¿Os acordáis aún de mí? ¡Qué clase de acciones cometí ante vuestra presencia y, después, viniendo aquí, cuáles cometí de nuevo! ¡Oh matrimonio, matrimonio, me engendraste y, habiendo engendrado otra vez, hiciste brotar la misma simiente y diste a conocer a padres, hermanos, hijos, sangre de la misma familia, esposas, mujeres y madres y todos los hechos más abominables que suceden entre los hombres! Pero no se puede hablar de lo que no es noble hacer. Ocultadme sin tardanza, ¡por los dioses!, en algún lugar fuera del país o matadme o arrojadme al mar, donde nunca más me podáis ver. Venid, dignaos tocar a este hombre desgraciado. Obedecedme, no tengáis miedo, ya que mis males ningún mortal, sino yo, puede arrostrarlos.* Finalmente, Edipo pide a Creonte enterrar a Yocasta y hacerse cargo de sus hijas.

- **La construcción de la obra** podría sintetizarse al simple esquema de las unidades: tiempo, lugar y acción. La saga legendaria del mito se ha condensado en un solo punto en el tiempo, en el espacio y en una sola línea argumental. Los hechos se centran en la ciudad de Tebas; y la línea argumental y temporal se limita al paulatino proceso de reconocimiento (*Anagnórisis*). La verdad se va reconstruyendo gracias a la participación de los personajes que en un principio parece que no tuvieran relación. El proceso de reconocimiento se va estableciendo de la siguiente manera:
  - ✓ **Primer reconocimiento:** Edipo descubre que aquel desconocido que había matado había sido Layo; de esta manera advierte que las maldiciones que él mismo lanzó recaerán sobre su propia persona. En este sentido la escstructura es circular y cerrada; el que maldice resulta maldito; el sabio resulta ignorante; el que investiga es el asesino. El círculo se cierra y se descubre que existe una fuerza superior detrás de todo esto.
  - ✓ **Segundo reconocimiento:** Edipo descubre que es hijo de Layo y, por tanto, de Yocasta, su actual esposa. Cumpliéndose así la madición de Apolo y concluyendo que esa fuerza superior es inexorable.

- **Edipo comete Hibrys**, esta fuerza ciega, producto de los excesos y su orgullo, que se manifiesta cuando desprecia a Tiresías (representante de Apolo) y del mismo oráculo y petendiendo ser él quien logre saber quién es el asesino.
- **La mutilación de Edipo** (el arrancarse los ojos) puede tener muchas interpretaciones: La búsqueda de la verdad dentro de uno mismo (ya que los sentidos pueden ser engañosos. El mismo Tiresías es ciego, así como los sabios. EDIPO: *"...no hubiera vacilado en obstruir mi infortunado cuerpo para estar ciego y sordo. Que el pensamiento quede apartado de las desgracias es grato"*), el aceptar heroicamente su destino (a diferencia de su madre que prefirió el suicidio como acto de rebeldía. CREONTE: *"Sí, y tú ahora sí que puedes creer en la divinidad"*), la máscara que usa el ser humano ante los errores cometidos (EDIPO: *"No sé con qué ojos, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades, ni tampoco a mi desventurada madre, porque para con ambos he cometido acciones que merecen algo peor que la horca"*), ante la humillación de saberse débil y vencido por la tragedia de su vida (CORO: *"De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso"*), etc.
- **No fue la obra de Sófocles** la primera de la literatura dramática griega que trataba el mito de Edipo, Esquilo, maestro de Sófocles, había compuesto unos 40 años antes del estreno de la de Sófocles (producido aproximadamente en el año 420 a. C.), una trilogía. Esta trilogía estaba compuesta por **Layo, Edipo y Los siete contra Tebas.**
- **La obra cumple con** una de las características fundamentales de la tragedia clásica: la ambivalencia trágica del protagonista. Edipo es al mismo tiempo:
  - ✓ **inocente** desde el punto de vista de la moralidad puesto que él no comete el parricidio ni el incesto de manera voluntaria. Al contrario, él había intentado evitar el cumplimiento del oráculo; pero nadie puede evitar que se cumpla su destino.
  - ✓ **culpable** desde el punto de vista de la realidad ya que efectivamente es el autor del asesinato de su padre y se ha casado con su madre engendrando una prole impura. Por lo tanto merece un castigo.
- **Así, pues Edipo** es un personaje trágico: Es inocente y culpable al mismo tiempo (salvó a la ciudad en un momento muy delicado, pero es el causante de su ruina; es juez y reo al mismo tiempo) y además no puede enfrentarse a la voluntad de los dioses. Al final debe caer y reconocer la superioridad divina.
- **El espectador** se siente identificado con el sufrimiento de Edipo, pues ve su inocencia y su culpabilidad; reconoce la necesidad del castigo al tiempo que siente piedad por el personaje.

EURÍPIDES (480- 406 a.C.)

"El más trágico de los trágicos"

La batalla de Salamina parece haber unido a los tres grandes de la tragedia griega, pues se dice que Eurípides nació el mismo día de la victoria sobre los persas, Esquilo se distinguió como heroico soldado, mientras que Sófocles actuó en las danzas y los cantos corales con que se celebró el triunfo.

A diferencia de los anteriores fue educado en el ambiente ilustrado y en el esplendor de Atenas durante el Siglo de Pericles, ya maduro presenciará la crisis de la Guerra del Peloponeso.

Se decía que poseía una biblioteca propia, una de las primeras privadas de la ciudad, y que meditaba y componía sus tragedias en una cueva de Salamina, solitario y frente al mar. Presentó sus primeras obras trágicas en el año 455, cuando Esquilo acababa de morir, Conocemos el nombre de una de esas primeras piezas: las ***Pelíades*** (se trataba de las hijas de Pelias, que, engañadas por la maga Medea, dieron sin quererlo muerte a su propio padre). Compuso cerca de cien tragedias, pero solo se han conservado 17. Ya viejo, aceptó la invitación del rey de Macedonia, Arquelao, para acudir a su corte en Pella. (Como otros tiranos, gustaba de albergar en su corte a artistas de prestigio). Y fue allí donde murió, se dice que unos perros salvajes y enfurecidos, de la jauría de Arquelao, lo habían atacado y destrozado.

Al conocer su muerte, el fecundo y anciano Sófocles, hizo desfilar a sus actores en el teatro ático de Dioniso vestidos de luto y sin coronas festivas, para rendir homenaje a su gran rival.

Tras la desaparición de Eurípides y de Sófocles, el mundo trágico de Atenas se quedó falto de grandes autores.

Se suele subrayar que Eurípides presenta influencia de la sofística (o Ilustración) ateniense. En sus obras hay reflexiones y críticas sobre los mitos y creencias tradicionales, en un intento de analizar, con ayuda de la razón, las situaciones trágicas. Sus personajes se rebelan contra la tradición y exigen una explicación justa y una actuación racional. Esa perspectiva racionalista es muy propia de su teatro, a diferencia de Esquilo o Sófocles. Somete a examen los motivos de la acción y el análisis de las pasiones, la crítica de los viejos mitos y de las creencias tradicionales va unida a una cierta desconfianza en la justicia divina, y a una demanda de moralidad superior exigida a los dioses. La mayor hondura en la psicología de los personajes nos presenta sobre la escena unos héroes complejos, más escépticos, más vacilantes, y más próximos al hombre corriente, justamente por esas angustias ante la acción y el destino. Una famosa frase antigua decía que ***"Sófocles presenta a sus personajes tal como deben ser, Eurípides tal como son en realidad"***.

Sus obras tienen en común un hábil desarrollo argumental, con notables peripecias, emotivas escenas de reconocimientos o anagnórisis, y un final nada trágico, como decíamos. Las acciones suceden en parajes lejanos, como son el delta del Nilo (*Helena*) y la bárbara región de los Tauros (*Ifigenia en Táuride*). De todas, quizá la más clásica, en el sentido de la más ajustada a un esquema canónico, según la *Poética* de Aristóteles, es ***Bacantes.*** Fue una de sus últimas obras, y se representó póstumamente. Ya muerto obtuvo el gran dramaturgo el primer premio, con evidentes méritos.

En ***Bacantes,*** el protagonista es el rey Penteo, víctima de su propia intolerancia, mártir de la razón y defensor de las leyes de la polis. En su reino, Tebas, se ha impuesto el culto al dios Dioniso, pero él no lo desea. Por su rigor, Penteo sufrirá la peor muerte: despedazado a manos de las bacantes, incluso de su propia madre que se había entregado al culto orgiástico de las fiestas. En la obra se enfrentan principios opuestos de la cultura antigua lo griego y lo bárbaro, lo masculino y lo femenino, la familia y el grupo religioso, la ciudad y el monte, la serenidad cívica y el frenesí báquico, es decir, lo apolíneo y lo dionisíaco, en el sentido de estos términos que nos llevará a Nietzsche.

Obras: De las numerosas obras atribuidas a Eurípides se conservan diecisiete tragedias y un drama satírico, *Los cíclopes*. Entre las tragedias de fecha conocida figuran *Alcestes* (438 a.C.), *Medea* (431 a.C.), *Hipólito* (428 a.C.), *Las troyanas* (415 a.C.), *Helena* (412 a.C.), *Orestes* (408 a.C.), *Ifigenia en Áulide* y *Las bacantes* (ambas representadas póstumamente en el 405 a.C.). Entre las obras de fecha incierta destacan *Andrómaca, Hércules, Hécuba, Los suplicantes, Electra, Hércules loco, Ifigenia en Táuride, Ión y Las fenicias.*

COMEDIA GRIEGA
ARISTÓFANES (445? – 385 a. C.)

No tenemos datos exactos sobre su vida, lo cierto es que desplazó a todos los cómicos de su época, llegando a ser el más célebre representante de la comedia antigua. De las 44 comedias que se le atribuyen solo han llegado completas once. Su obra se enmarca dentro de la llamada *comedia política*, pues refleja, con especial interés, los problemas de la ciudad.

OBRAS:

- Ataque político: ***Acarnienses:*** Crítica de quienes querían continuar la guerra del Peloponeso, terrible enfrentamiento entre atenienses y peloponesios, junto a sus correspondientes aliados; ***Caballeros:*** ataque directo contra la venalidad y demagogia de Cleón, jefe del partido popular ateniense, ***Lisístrata, La paz*** un viñador rescata a Irene "Paz" que estaba secuestrada por Pólemo "Guerra"; vuela hasta el cielo a bordo de un escarabajo pelotero; es una obra de gran fantasía.
- Ataque contra los abusos y defectos en la administración, como los males de utópicas predicaciones comunistas: ***Avispas:*** revisión de las instituciones demagógicas, con Cleón a la cabeza, especialmente los tres óbolos pagados a los jueces de un día; ***Asambleístas:*** las atenienses, molestas por la deficiente administración masculina, consiguen el poder en su ciudad; se establece una auténtica ginecocracia; en lo sucesivo todo será de todos, o lo que es igual, nace un comunismo primitivo, absoluto; campos, dinero y propiedades serán de todos; las mujeres serán comunes; pero, cuando un varón desee unirse con una mujer hermosa, ha de acostarse antes con una fea; es más, las viejas tienen el derecho de elegir a su varón antes que las jóvenes; la utopía, pues, lo inunda todo. ***Pluto:*** la política se pierde; el interés por la ciudad se esfuma; el tema central es el injusto reparto de las riquezas. Pluto, dios de la riqueza, es ciego; quieren devolverle la vista para que distribuya la riqueza a los ciudadanos honrados. En cambio, Penía "Pobreza" demuestra que ella es la causa de todos los bienes y de la salvación de los griegos, pues, si Pluto repartiera sus favores con igualdad, nadie estaría dispuesto a practicar arte ni saber alguno.
- Ataque al mundo literario decadente o la educación: ***Nubes:*** examen, algo distorsionado, de los problemas planteados por la educación sofística; ***Aves:*** los protagonistas, cansados de luchas y litigios, se marchan al mundo de las aves que, tras construir un reino intermedio entre el cielo y la tierra, han declarado la guerra a los dioses; ***Tesmoforiantes:*** parodia de las mujeres representadas por Eurípides en varias de sus tragedias; las mujeres, hartas de que éste lleve a escena sus vicios, exigen la muerte del trágico; ***Ranas:*** parodia literaria y religiosa: Dioniso, dios del teatro, disfrazado de

Heracles, baja a los infiernos con la intención de llevarse al mundo de los vivos a un buen poeta trágico, a saber, Eurípides, pero, al sopesar las obras de Esquilo y Eurípides, vence el primero, pues, siendo política la comedia aristofánica, aquél se había ocupado más de la ciudad; burla de los dioses y de los misterios de Eleusis. Muchos consideran esta obra como la primera muestra de crítica literaria.

Por sus obras desfilan personajes de todas las clases sociales: aristócratas, alumnos de los sofistas, políticos, delatores, calumniadores, campesinos, mujeres que atienden las labores del hogar, esclavos, filósofos, recitadores de oráculos, inspectores tributarios; también las instituciones políticas: la Asamblea, el Consejo, los tribunales de justicia, las fiestas, banquetes; etc. También hallamos pequeños detalles del mundo cotidiano: instrumentos de cocina, platos favoritos, ingredientes de las comidas, trabajos de la lana, cosméticos, jabón y sus clases.

Abarca variedad temática: posturas diversas en la práctica sexual (*Lisístrata*), literatura (*Las ranas*), cuentos populares, fábulas, elementos del folklore, etc.

LAS NUBES: Es considerada como la mejor comedia de Aristófanes. El mismo autor lo dio a entender en un coro de ***Las avispas.*** Se representó en Atenas el año primero de la Olimpíada 89 o sea el 424 a. C.

PERSONAJES:

- **Estrepsiades:** Padre lleno de deudas por culpa de su hijo Fidípides, amante de los caballos y las carreras.
- **Fidípides:** Hijo dedicado al ocio y a los caballos. Es la causa inmediata de las angustias de su padre.
- **Sócrates:** Filósofo visto como un charlatán.
- **Coro de Nubes, Razonamiento Justo** (representado como un hombre mayor de porte antiguo), **Razonamiento Injusto** (representado como un joven con atuendo moderno).
- **Xantias:** Criado de Estrepsíades

TEMA: Crítica a Sócrates y al movimiento sofista, oponiendo la educación tradicional y la moderna.

ARGUMENTO: Estrepsíades preocupado por sus deudas, porque ya llegaba el día de pago y sus intereses crecían, le pide a un esclavo el libro de cuentas (tablilla). Sus deudas eran debidas a su hijo, el cual tenía pasión por los caballos. Estrepsíades llevaba una vida tranquila y trabajadora en su campo antes de casarse. Su esposa era una ciudadana con ambiciones, elegancia y gastadora de riquezas. Ambos tenían una muy diferente concepción de la vida y del futuro de su hijo. Mientras que la madre de Fidípides decía: *"Cuando tu seas mayor, conducirás tu carro hacia la ciudad, como Megacles; vestido de una túnica de púrpura..."*, su padre decía: *"Cuando, más bien, conduzcas tus cabras del monte Felleo, como tu padre, vestido de una piel de cabra"*. Estrepsíades para salvar el alma de su hijo tenía una salida: Fidípides debía concurrir a la Escuela. Esta, compuesta por los "pensadores" (sofistas), tenía como fin hacer triunfar la palabra ante cualquier situación considerando dos tipos de razonamientos, el fuerte (justo) y el débil (injusto). Fidípides se rehusó a ir, entonces a Estrepsíades no le quedó otra opción que instruirse él mismo. Por consecuencia, concurre a la Escuela y se encuentra con Sócrates. Ambos mantienen una larga charla y es aquí donde Aristófanes resalta el ateísmo de Sócrates, ya que Estrepsíades a esta frase le da el sentido de desprecio a los dioses: "***Estrepsíades:*** *entonces es desde una canasta donde miras de arriba abajo a los Dioses, y no desde la tierra.*" En el transcurso del encuentro, Estrepsíades le cuenta a Sócrates el fin que lo llevó a recurrir a su ayuda. La solución que obtiene es ser llevado al encuentro con **"las Nubes"** para advertir con claridad las cosas divinas y conocer la realidad de ellas para llegar a ser un experto con la palabra. Todo aquel que quisiera iniciarse en esta Escuela, debe sentarse en el diván sagrado y colocarse una corona, lo cual despertó cierta desconfianza en Estrepsíades. Luego Sócrates comienza a invocar a "las Nubes", quienes simbolizan el pensamiento ondulante, vago y sutil del Maestro: *"son las Nubes celestiales, grandes diosas para los que están ociosos: ellas nos conceden el saber, la dialéctica, el entendimiento, el lenguaje prestigioso y verboso, el arte de impresionar y engatusar a los demás".* Las Nubes están representadas a la vista por mujeres de gasa, y es aquí donde Estrepsíades cambia su concepción de lo que consideraba nubes, tomándolas como "diosas". Para que Estrepsíades pueda comprender la relación entre nubes y mujeres, Sócrates hace referencia a las diferentes formas que estas pueden adquirir ante distintas situaciones: "*...ellas son todo aquello que quieren ser. En cuanto ven a un individuo de larga cabellera, uno de esos brutos velludos, como el hijo de Jenofanto, para burlarse de su loca pasión, toman inmediatamente forma de centauros.*" Lastimosamente, Estrepsíades olvida rápido lo que aprende, entonces las Nubes le dicen que busque a su hijo, Fidípides por ser más joven. Estrepsiades convence al mancebo para que aprenda los dos argumentos en un diálogo donde el hijo sostiene opiniones antiguas y el padre las opiniones nuevas. Finalmente fue educado por ambos argumentos, ganando el injusto. Ya en casa, llegan los prestamistas y Estrepsíades no les teme y después de una serie de argumentos ilógicos los echa e ingresa a su casa. De pronto sale corriendo y gritando pues su hijo lo golpea y le fundamenta el maltrato: ***Fidipides:*** *¿me pagabas cuando era niño?* ***Estrepsiades:*** *Sí, por ser cariñoso y preocuparme por ti.* ***Fidipides:*** *Pues, dime, ¿no es justo que yo sea cariñoso contigo de la misma manera y te pegue, puesto en que eso consiste en ser cariñoso? (...) Los hijos lloran, ¿crees que el padre no ha de llorar?, tú afirmaras que a costumbre hace que eso siempre sea cosa de los hijos; pero yo podría contradecirte diciendo que "los viejos son dos veces niños" y es más natural que lloren los viejos que los niños o los jóvenes itálica.* Al final Estrepsiades junto a su esclavo Xantias toma venganza contra Sócrates y queman su casa.

LITERATURA LATINA

La literatura latina surgió y se modeló bajo el paradigma helénico; sin embargo no fueron imitadores serviles, impusieron su personalidad, rescataron lo propiamente latino en cuanto a idiosincrasia, tradiciones y espíritu nacional. Esta literatura alcanzó un alto grado de perfección formal; desarrolló el ideal de equilibrio y orden; y se convirtió en modelo para épocas futuras. Es verdad que fue Utilitarista, por su natural sentido práctico, su desdén por el individualismo y el gran apego por los valores colectivos.

A lo largo de su historia se han determinado cuatro períodos:

PERIODOS	AUTORES
ARCAICO O DE FORMACIÓN Siglos III - II a C	Ingreso de la literatura griega y el auge de la comedia. POESÍA: **Livio Andrónico:** Fue el *primero* que mereció el nombre de *Poeta Dramático*. Griego de nacimiento y, luego, vendido como esclavo a Livio Salinator que le dio la libertad y su nombre. Tradujo obras griegas así como la Odisea y piezas dramáticas como *Egisto, Hermión, Aquiles, El caballo de Troya, Andrómeda*. Su importancia radica en que creó para los romanos la idea del teatro. **Cneio Nevio:** *Primer Poeta Nacional Itálico.* Compuso *Bellum Poenicum*, un poema épico sobre la Primera Guerra Púnica. Se le considera creador de la *comedia Praetexta* (*toga pretexta* orlada con púrpura, vestimenta de los magistrados romanos) **Ennio Quinto:** Escribió *Anales* que narra la historia de Roma y sus conquistas, en versos hexámetros adaptados con éxito del griego al latín. COMEDIA: **Palliata:** En estas comedias, si bien las acciones transcurrían en Roma, la vestimenta usada era el *pallium* (prenda de la indumentaria helena) Sobresale **Plauto** (su verdadero nombre es Marco Accio o Tito Maccio, lo de Plauto es un apodo: "El de los pies planos") de teatro popular como lo es su lengua, pero sobresale aún más por la pintura de caracteres (Por eso Moliere lo toma como modelo). Obras: *Anfitrión, La aulularia, y El soldado fanfarrón, etc.* **Terencio** fue el poeta de la Aristocracia Romana y dueño de un estilo refinado y perfecto. *El eunuco, La andriana, La suegra, Las adelfas*, etc. **Togata:** De asunto romano y uso de la *toga* (romana), con mucha influencia de los mimos y la farsa. Cultivada por Titinio, Atta y Afranio. **NOTA:** En tragedia sobresale **Pacuvio:** *Orestes esclavo, Antíope, Hermione*; En poesía satítirica sobresale **Cayo Lucilio** y en prosa: **Marco Poncio Catón:** *Orígenes, Disticha catonis*.
AUGE O EDAD DE ORO ños 100 a. C. - 14 d. C.	Literatura entre la influencia griega y el nacionalismo. Los hechos políticos y culturales marcan dos momentos: **PERÍODO DE CICERÓN: Transición de la República al Imperio.** LIRICA: **Catulo:** Sus poemas largos son complejos y eruditos, pero le caracterizan en mayor medida los poemas líricos más cortos, algunos de los cuales son hondos gritos de pasión o de dolor, en las que se declara amorosamente a una mujer llamada **Lesbia** o expresan gemidos por la pérdida de su hermano. PROSA: **Marco Tulio Cicerón:** Representó la conciencia civil de Roma y puso su palabra al servicio de las causas justas. Fue precisamente su discurso ***Catilinarias*** el que desenmascaró al conjurador Catalina de querer realizar una insurrección armada, lo que le valiera el título de ***Padre de la Patria***. Entre otros discursos más conocidos se titularon ***Filípicas, Verrinas.*** Destacó también con obras en prosa de un estilo más relajado, tratados sobre retórica y filosofía tales como los famosos textos sobre la amistad y los tiempos pasados. **Cayo Julio César.** Desarrolló la Historia. Sus comentarios claros y enérgicos sobre *La guerra civil y Comentarios sobre la guerra de las Galias (De bello civili y De bello gallico)*.
	SIGLO DE AUGUSTO Sobresalen los tres genios de la lírica: Publio Virgilio Marón, Publio Ovidio Nasón y Quinto Horacio Flaco.

DECADENCIA 14 - 180 d. C.	Desde la muerte de Augusto hasta el comienzo de influencia del mundo cristiano. Se manifestan los síntomas de la decadencia moral del imperio (Calígula, Nerón). Llamada ***Edad de Plata*** por algunos críticos. **Lucio Anneo Séneca:** *Medea, Troades, Agamenón, Edipo*, etc. Que influyó de manera decisiva en el teatro inglés de la Era Isabelina. **Petronio:** *El satiricón* (especie de novela de veinte libros). **Marco Anneo Lucano:** *Farsalia o Guerra civil* (contienda entre César y Pompeyo). **Cayo Cornelio Tácito:** Sobresale en la Historia: *Diálogo de los oradores, Germania.* **Degio Junio Juvenal:** Por sus sátiras desfilan los vicios y defectos de la sociedad. **Cayo Valerio Marcial:** *Libro de los espectáculos, Apophoreta, Epigramas.* **Lulcio Apuleyo:** último escritor original de los latinos. *El asno de oro.*
LATINO-CRISTIANO 180 – 476 d. C.	Incluye la literatura de los santos padres de la Iglesia, también llamada la Patrística. Introducen en la lengua latina de numerosos préstamos léxicos y sintácticos de los bárbaros. Desarrollo de la literatura cristiana hasta la caída de Roma. **San Jerónimo:** *Traducción de la Biblia*, conocida como la *Vulgata.* **San Agustín:** *La ciudad de Dios, Confesiones.*

SIGLO DE AUGUSTO

Al desaparecer la República, César Octavio fue acumulando atribuciones políticas, hasta convertirse en emperador con el calificativo de *Augusto*, los griegos lo llamaron ***Sebastos*** que quiere decir *el Divino*. Rodeado de sus fieles amigos: Agripa (plebeyo, pero sobretodo un noble soldado) y Cilnio Mecenas (noble y de gustos refinados) convirtió a Roma en el foco de la cultura antigua. Agripa, preocupado por los conocimientos geográficos, hizo componer un mapa del Imperio, abrió vías de comunicación y levantó acueductos. Mecenas se distinguió protegiendo a los artistas como Virgilio, Propercio y Horacio (de ahí que su nombre haya quedado como sinónimo de amigo del arte y protector), de esta manera la literatura se encauzó principalmente a exaltar los valores de Roma (sobre todo en la moral), recuperar las tradiciones, restaurar las ideas religiosas de épocas pasadas (reedificación del templo de Júpiter en el Capitolio y el gran templo de Apolo; así como la restauración de la piedad romana con celebraciones de cada ciento diez años) e inspirar el gusto por la sencillez de las costumbres. Se fundaron las primeras bibliotecas públicas que contribuyeron a la preservación y estudio del arte.

PUBLIO VIRGILIO MARÓN (70 – 19 a. C.)

El Cisne de Mantua

Sus primeros años debieron de transcurrir en la finca de Andes, entre las labores del campo que caracterizarán a sus obras. Por aquellos años en Roma, Pompeyo y Craso desempeñaban primer consulado compartido y diez años después formarían el primer triunvirato con César, primer movimiento de una larga partida que habría de liquidar el régimen republicano. Virgilio sigue paso a paso los cambios políticos hasta el triunfo definitivo de Augusto.

Las guerras civiles afectaron a toda Roma con las confiscaciones de tierras: la propia Campania donde vivía Virgilio, y también los campos de Cremona, su tierra natal. Sus propias posesiones fueron confiscadas y hasta su padre debió instalarse en la finca de Nápoles. Sus amigos (Cornelio Galo y Alfeno Varo) intervinieron ante Polión, cónsul del distrito, y consiguieron la devolución de sus tierras. Asinio Polión fue precisamente quien animó a Virgilio a que compusiera unos poemas según los *Idilios* de Teócrito, así nació su obra *Bucólicas* que fue un éxito. Gracias a esto, Mecenas puso a Virgilio en contacto con Octaviano, su antiguo compañero de estudios, arrebatándoselo al círculo de Polión, amigo y aliado de Marco Antonio. Mecenas convenció a Virgilio para que compusiera sus *Geórgicas*, poesía didáctica relacionada con la vida del campo; el poeta no se resistió a la invitación y le dedicó ardorosamente su poema. Una famosa correspondencia epistolar entre Virgilio y el propio Augusto, lo animó a componer la *Eneida*. Más tarde, el poeta pudo satisfacer la curiosidad del emperador, presentándole en lectura pública los libros II, IV y VI, quizá los más impresionantes. Se cuenta que Octavia (hermana de Augusto) perdió el conocimiento al escuchar el panegírico de su hijo Marcelo contenido en el libro VI *"Mira cómo llega Marcelo señalado por opimo /botín y vencedor sobresale entre todos los soldados. /Éste los intereses de Roma en medio de gran revuelta /afirmará a caballo, tumbará a los púnicos y al galo rebelde, /y colgará el tercero al padre Quirino las armas capturadas"* El propio príncipe debió de estremecerse ante la mención de su sobrino, el joven que ya había escogido como heredero y que acababa de fallecer (23 a. C.). En el año 19 Virgilio había provisionalmente terminado su trabajo en doce libros. Él mismo se había trazado aún un programa de tres años durante los que habría de visitar los lugares de Grecia y Asia en los que tantas veces aparecían sus personajes. En Atenas se encontró con Augusto que volvía de Asia. Sabemos que estuvieron juntos, sabemos que el sol abrasador del verano de Mégara hizo que la salud del poeta se resintiera y sabemos que regresó precipitadamente a Brindisi. Murió el 20 de septiembre y su cuerpo fue trasladado a las proximidades de Nápoles, donde recibió sepultura. Algún amigo piadoso puso en su tumba el famoso epitafio: *"Mantua me dio la vida, la Calabria me la arrebató, ahora me tiene Nápoles: Canté las praderas, los campos, los jefes guerreros"*.

OBRAS:

BUCÓLICAS: Un total de diez poemas pastorales a imitación de los Idilios de Teócrito. En esta obra Virgilio recurre al procedimiento del **"CONTAMINATTIO"** (reunión de dos idilios de Teócrito en una sola poesía). A diferencia del poeta griego, Virgilio crea un ambiente artificioso de pastores cultos y refinados, de naturaleza idealizada (*Locus Amenus*). Los cantos impares son dialogados y los pares monologados, a excepción del canto cuarto que es una *Oda Civil*.

Se dan referencias a personajes y problemas de su tiempo, no están enmascaradas o alegorizadas, sino que son referencias directas, tanto a personajes –pensemos en el caso de Polión en la égloga IV–, como a hechos históricos –por ejemplo, la alusión a las confiscaciones de tierras por parte de los triunviros en las églogas I y IXº. Hay un mayor aprovechamiento simbólico de los temas, motivos y figuras de sus églogas, lo que las enriquece sobremanera. El aprovechamiento de la naturaleza como símbolo o acompañamiento simbólico de los sentimientos de los personajes. Hay presencia de un contraste, expreso o implícito, entre el mundo pastoril y una civilización más compleja: campo y ciudad, entre naturaleza y civilización. Tratamiento netamente romano de temas como el de la edad de oro (égloga IV), el de Italia (églogas I y IX) o la exaltación de la labor poética, del carmen, en casi todas ellas. En cuanto a su estructura, las diez églogas se corresponden de dos en dos: la I a la IX, la II a la VIII, la III a la VII, la IV a la VI y la V a la X; a su vez, la V, que canta la glorificación de la vida pastoril.

ÉGLOGA IV: A POLIÓN

(Fragmento)

"Han llegado los tiempos últimos de que habla la Sibila:
Va a comenzar de nuevo el curso inmenso de los siglos.
De lo más alto de los cielos nos va a ser enviado un reparador.
Alégrate, casta Lucina, por el nacimiento de este niño,
que hará cesar la Edad de Hierro, reinante hasta ahora,
y extenderá la Edad de Oro por todo el universo...
El que debe obrar estas maravillas será engendrado en el mismo seno de Dios;
se distinguirá entre los seres celestiales;
aparecerá superior a todos ellos y regirá con las virtudes de su padre al mundo pacificado...
Ven, pues, querida descendencia de los cielos,
ilustre vástago de Júpiter, porque se acercan ya los tiempos vaticinados.
Ven a recibir los grandes honores que te son debidos.
Mira tu venida al globo del mundo vacilante bajo el peso de su bóveda;
la tierra, los vastos mares, el alto cielo...
todo se agita y alegra por el siglo que ha de venir".

Esta cuarta égloga fue controvertida, pues anuncia el nacimiento de un niño bajo cuyo gobierno dará comienzo una nueva Edad de Oro y ha sido interpretada a menudo como una alusión semiprofética a la llegada del Mesías de los cristianos, Jesucristo, aunque en realidad Virgilio se refería al hijo de Antonio y Octavia, cuya unión por voluntad de Octavio, forma parte del pacto de Bríndisi.

GEÓRGICAS: Considerada como la obra más acabada de Virgilio, puesto que consigue hermanar el ideal estético con la intención didáctica y estudio científico. Divididas en cuatro libros, la obra nos habla sobre la vida campestre.

Libro 1: Se inicia con una dedicatoria a Mecenas y se dedica a tratar los temas campestres (agricultura, cultivo de los árboles y la cría del ganado, finalmente la apicultura; así también trata sobre el curso de las estaciones y técnicas para pronosticar el tiempo.

Libro 2: El cultivo de los árboles y la invocación a Baco y a Mecenas. Habla sobre los diversos tipos de terreno y cultivos asociados a ellos.

Libro 3: Homenaje a la patria del poeta, al príncipe y a Mecenas. Centra su atención en las crianzas de los animales (bueyes y caballos), así como los cuidados que requieren las ovejas según las estaciones.

Libro 4: Trata de la cría de las abejas. La obra concluye con la mención al nuevo príncipe, versos de carácter personal.

ENEIDA

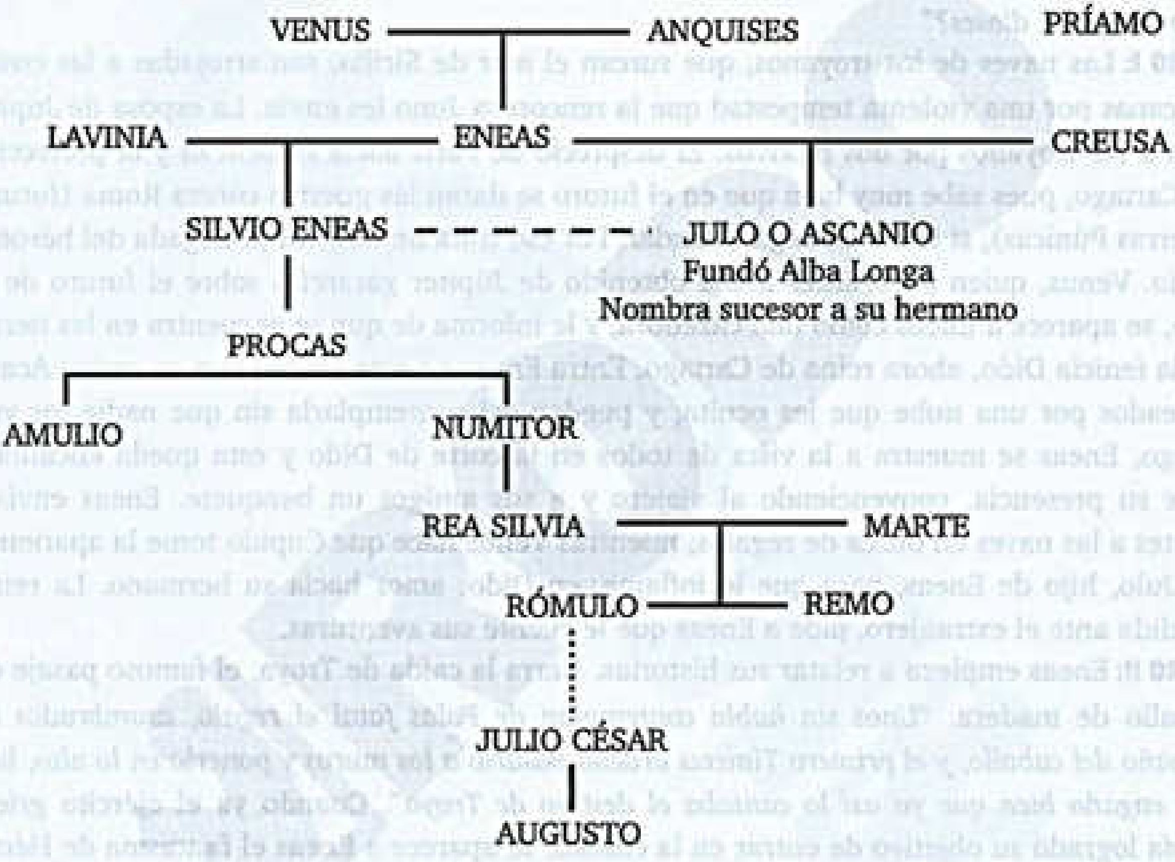
Considerado como el *Poema Nacional de Roma.*

Para su elaboración, el autor dedicó los diez últimos años de su vida, del 29 al 19 a. de C. y lo amoldó al hexámetro homérico.

El tema fundamental es la fundación de la nación romana por Eneas, tras un largo peregrinaje.

La intención política de la *Eneida* es evidente: Exaltar *la gens Iulia*, a la que Augusto pertenecía, de Iulo, el hijo de Eneas; de esta forma, se establecía el origen divino del emperador.

GENS JULIA
ORIGEN DIVINO DE AUGUSTO


VENUS
ANQUISES
PRÍAMO
LAVINIA
ENEAS
CREUSA
SILVIO ENEAS
JULO O ASCANIO
Fundó Alba Longa
Nombra sucesor a su hermano
PROCAS
AMULIO
NUMITOR
REA SILVIA
MARTE
RÓMULO
REMO
JULIO CÉSAR
AUGUSTO

ESTRUCTURA: Presenta una estructura dual: Circular, que se manifiesta cuando Eneas narra sus aventuras (convirtiéndose en personaje narrador. Estos primeros seis cantos son considerados como una *Odisea* en pequeño) y lineal que corresponde a los últimos seis cantos y que presenta narrador omnisciente (como una *Ilíada* en pequeño). En total está conformada por doce cantos.

PERSONAJES:

Eneas: Héroe y príncipe troyano. Hijo de Venus y Anquises.

Julo o Ascanio: hijo de Eneas y Creusa.

Dido: reina de Cartago. Se enamora de Eneas, pero al ver que él la abandona para cumplir con su destino, se suicida.

Latino: rey de Lacio. Sabe, por el oráculo que su hija debía casarse con un extranjero, Eneas.

Lavinia: Hija de Latino y Amata. .

Turno: Rey de los Rútulos y prometido de Lavinia. Consigue matar a Palante desatando la cólera de Eneas.

Virgilio inicia indicando el tema que va a tratar: *"Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia prófugo por el hado y a las playas lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno, tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad y trajo sus dioses al Lacio; de ahí el pueblo latino y los padres albanos y de la alta Roma las murallas. Cuéntame, Musa, las causas; ofendido qué numen o dolida por qué la reina de los dioses a sufrir tantas penas empujó a un hombre de insigne piedad, a hacer frente a tanta fatiga. ¿Tan grande es la ira del corazón de los dioses?"*

LIBRO I: Las naves de los troyanos, que surcan el mar de Sicilia, son.arrojadas a las costas africanas por una violenta tempestad que la rencorosa Juno les envía. La esposa de Júpiter odia a los troyanos por dos motivos: El desprecio de Paris hacia su belleza y la protección de Cartago, pues sabe muy bien que en el futuro se darán las guerras contra Roma (futuras Guerras Púnicas), si Eneas la llega a fundar. Por eso trata de impedir la llegada del héroe al Lacio. Venus, quien poco antes había obtenido de Júpiter garantías sobre el futuro de su hijo, se aparece a Eneas como una cazadora, y le informa de que se encuentra en las tierras de la fenicia Dido, ahora reina de Cartago. Entra Eneas en esta ciudad con su amigo Acates rodeados por una nube que les oculta, y pueden así contemplarla sin que nadie los vea. Luego, Eneas se muestra a la vista de todos en la corte de Dido y esta queda encantada ante su presencia, convenciendo al viajero y a sus amigos un banquete. Eneas envía a Acates a las naves en busca de regalos, mientras Venus hace que Cupido tome la apariencia de Julo, hijo de Eneas, para que le inflame, en Dido, amor hacia su hermano. La reina, rendida ante el extranjero, pide a Eneas que le cuente sus aventuras.

LIBRO II: Eneas empieza a relatar sus historias. Narra la caída de Troya, el famoso pasaje del caballo de madera. *"Unos sin habla contemplan de Palas fatal el regalo, asombrados del tamaño del caballo, y el primero Timetes ordena pasarlo a los muros y ponerlo en lo alto, bien por engaño bien que ya así lo cantaba el destino de Troya"*. Cuando ya el ejército griego había logrado su objetivo de entrar en la ciudad, se aparece a Eneas el fantasma de Héctor y le pide que escape *"Ay, ¡huye, hijo de la diosa! -dijo-, líbrate de estas llamas. Está el enemigo en los muros; Troya se derrumba desde lo más alto. Bastante hemos dado a la patria y a Príamo. Si con tu diestra pudieras salvar a Pérgamo, ya por la mía habría sido salvada. Troya te encomienda sus* **objetos sagrados y sus Penates**. *Tómalos; compañeros de tu suerte, surca el mar y levanta para ellos unas dignas murallas"* Describe, también, el saqueo de la ciudad y la muerte de algunos de sus personajes más importantes como la del rey Príamo. Eneas Toma a su padre Anquises, a su hijo Julo y su esposa, Creúsa, y salen, pero en el camino ella se pierde.

LIBRO III: Navegan por las costas y llegan a Tracia. El lugar no es seguro, así que viajan a la isla de Delos (para consultar el oráculo de Apolo) *"Duros Dardánidas, la tierra que os creó primero de la raza de vuestros padres, esa misma con alegre seno os acogerá al volver. Buscad a la antigua madre. Aquí la casa de Eneas gobernará sobre todas las riberas y los hijos de sus* *hijos y los que nazcan de ellos"*. Anquises convence a los viajeros de que es Creta la cuna del más antiguo fundador de Troya, Teucro; pero salen de ahí a causa de la peste. Los dioses se le aparecen a Eneas y le anuncian *"No de estas riberas te habló el Delio, no te ordenó Apolo establecerte en Creta. Hay un lugar (los griegos lo llaman con el nombre de Hesperia), una tierra antigua, poderosa en las armas y de feraces campos; la habitaron hombres de Enotria; hoy se dice que sus descendientes la llaman Italia por el nombre de un caudillo. Ésta es nuestra verdadera patria, de aquí procede Dárdano y el padre Yasión, origen éste de nuestra estirpe"*. Parten y por las islas Estrófades se encuentran las Harpías, una de ellas Celeno les anuncia *"Italia es el fin de vuestro viaje, con la ayuda de los vientos: a Italia llegaréis y se os dará entrar en sus puertos. Mas no ceñiréis de murallas la ciudad que os aguarda antes de que un hambre terrible y el pecado de atacarnos os obliguen a morder y devorar con las mandíbulas las mesas"*. Llegan a las costas de Epiro, donde encuentran a Andrómaca y Heleno; le anuncia este su brillante porvenir y le advierte de los peligros que debe evitar en la navegación hacia Italia. Bordean las costas de Sicilia y, frente al Etna, encuentran al griego Aqueménides, superviviente de la expedición de Odiseo, que les refiere la aventura con el Ciclope Polifemo. Evitan luego los escollos de Escila y Caribdis siguiendo los consejos de Heleno, y llegan al fin al puerto de Drépano, donde muere Anquises, el padre del héroe. Viene luego la tempestad que les ha arrojado a las playas de África, con lo que termina el relato de Eneas a la reina.

LIBRO IV: Dido, no pudiendo soportar tanto amor, abre su corazón a su hermana Ana y le expone su terrible dilema: se ha enamorado del héroe troyano, pero aún respeta la memoria de Siqueo, su primer marido. Animada por las palabras de su hermana, Dido rompe todos los lazos del pudor y se entrega a una ardiente pasión por Eneas, en la que Juno y Venus, participarán, cada una por razones distintas. *"Dido y el caudillo troyano llegan a la misma cueva; la Tierra la primera y prónuba Juno, dan la señal; brillaron los relámpagos y se inflamó el éter, cómplice de aquel himeneo, y en las más altas cumbres prorrumpieron las ninfas en grandes alaridos"*. Celoso de amor, Yarbas, rey de los getulos, a quien Dido había despreciado, suplicó a Júpiter enviar a Mercurio para que recuerde a Eneas el objetivo de su misión. Eneas prepara en secreto la partida, pero Dido lo descubre e intenta convencerlo para que se quede a su lado. Al no conseguirlo, la reina decide quitarse la vida y maldecir para siempre a Eneas y a su pueblo. *"Así, así me place bajar a las sombras. Que devore este fuego con sus ojos desde alta mar el troyano cruel y se lleve consigo la maldición de mi muerte"*.

LIBRO V: Las naves son arrojadas de nuevo por una tempestad a las costas de Sicilia, sin poder alcanzar Italia. Les acoge amistosamente el rey Acestes, y celebra entonces Eneas sacrificios y juegos en el sepulcro de su padre. Las mujeres de Troya, preocupadas por su difícil situación y en vista de que no alcanzan el final del peligroso viaje, instigadas por Iris, mensajera de Juno, incendian la flota y consiguen destruir cuatro naves; Júpiter envía una lluvia milagrosa que impide la destrucción total. Anquises se aparece en sueños a su hijo y le aconseja que deje aparte de su gente en Sicilia y se dirija a Cumas, en Italia, donde debe conseguir la ayuda de la Sibila para bajar al Averno, a las moradas infernales de Dite. Obedece Eneas a su padre, y en el camino pierde a Palinuro, el piloto de su nave.

LIBRO VI: Llega por fin Eneas a las costas de Italia, a Cumas, y se entrevista con la Sibila. Escucha su oráculo y le pide que le acompañe a las mansiones infernales para ver a su padre. Recorren ambos los infiernos, luego que el héroe consigue la rama de oro que les franquea el paso. Encuentran la sombra de Palinuro, antes de cruzar la laguna estigia en la barca de Caronte; llegan a las Llanuras del Llanto, donde encuentran a Dido y a la muchedumbre de los soldados muertos en la guerra. Descripción del Tártaro y sus suplicios. Llegan a los Campos Elíseos, donde, por fin, puede Eneas hablar con el fantasma de su padre. Anquises le explica el origen del mundo y los misterios de la vida en los infiernos; por último, le va describiendo las personas de los que luego han de ser héroes de la Roma que aguarda su hora; destaca aquí el elogio del joven Marcelo, sobrino y heredero de Augusto, muerto prematuramente.

LIBRO VII: Navega la flota troyana siguiendo las costas, y penetra en las aguas del Tiber, en cuya ribera desembarcan y establecen los troyanos su campamento. Eneas envía mensajeros al rey Latino, quien le acoge favorablemente y, en cumplimiento de antigua profecía, le ofrece en matrimonio a su hija Lavinia. Desesperada, Juno envía a la tierra a la furia Alecto, que ha de enfrentar a latinos y troyanos para impedir la boda; Alecto inflama el corazón de Amata, esposa del rey Latino, contra Eneas y el del propio Turno, rey de los rútulos, a quien ya Latino había prometido la mano de su hija, y que era el pretendiente favorito de la reina Amata. Ascanio mata en una cacería a un ciervo de la pastora Silvia, pastora del rey, y este incidente es la chispa que enciende la guerra entre ambos pueblos. Virgilio hace una descripción de las tropas aliadas de Turno, entre las que destaca Camila, reina de los volscos.

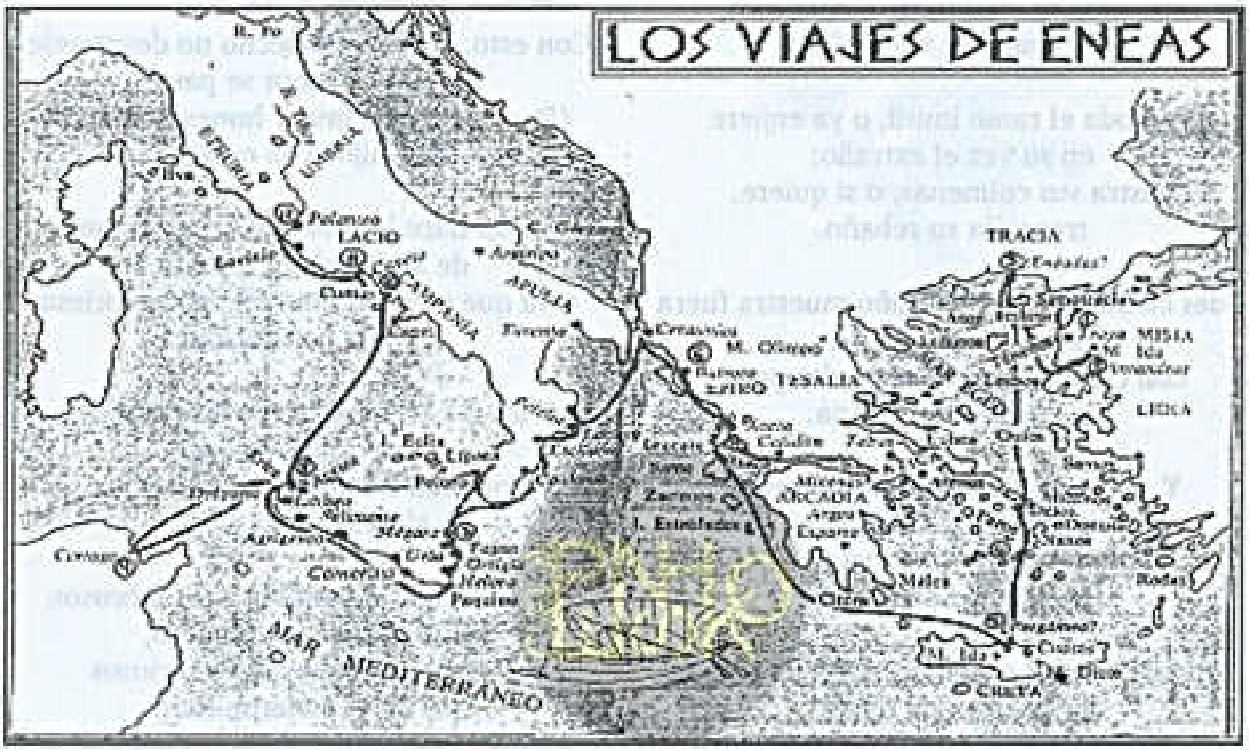
LIBRO VIII: Turno busca ayuda entre todos los pueblos del Lacio. El dios del Tíber se aparece en sueños a Eneas y le advierte, tras infundirle ánimos, que debe buscar la alianza con Evandro, rey de Palantea y lo consigue. Venus, preocupada por las guerras que aguardan a su hijo, solicita el favor de Vulcano, quien ordena a sus Cíclopes que preparen para el héroe unas armas maravillosas. Por consejo de Evandro, que hace que su propio hijo Palante se aliste junto a Eneas, el héroe troyano parte en busca de las tropas tirrenas, en pie de guerra contra Mecencio, su antiguo rey, hoy aliado de Turno. Venus se aparece a Eneas y le entrega las armas; descripción minuciosa del escudo, en el que aparecen grabadas futuras hazañas de Roma *"Aquí toda la raza de la futura estirpe de Ascanio y las guerras libradas por orden. Había figurado también en la verde gruta de Marte la loba tumbada recién parida, con los niños gemelos jugando colgados de sus ubres y mamando sin miedo de su madre; ella, con su suave pescuezo agachado, los lamía por turno y moldeaba sus cuerpos con la lengua... A este lado César Augusto guiando a los ítalos al combate con los padres y el pueblo, y los Penates y los grandes dioses, en pie en lo alto de la popa, al que llamas gemelas le arrojan las espléndidas sienes y el astro de su padre brilla en su cabeza"*.

LIBRO IX: Aprovechando la ausencia de Eneas, Turno pone sitio al campamento troyano y quema sus naves, que la diosa Cibeles convierte en Ninfas del mar. Turno ataca con redobladas fuerzas, y el propio Ascanio debe empuñar las armas contra los atacantes. Pándaro y Bitias intentan engañar a los sitiadores y les abren la puerta que les había sido confiada, pero Turno advierte el engaño y entra en el campamento causando gran matanza entre sus enemigos hasta que, rechazado y acosado, ha de arrojarse con sus armas al Tiber.

LIBRO X: Júpiter convoca a una asamblea de dioses para discutir la guerra; pero al no poder conciliar los criterios de Juno y de Venus, decide permanecer neutral y que la guerra quede en manos del hado y sus disposiciones. Cuando los rútulos preparan un segundo ataque, se presenta Eneas con las tropas tirrenas y las que Evandro puso bajo el mando de su hijo Palante; las naves transformadas en Ninfas le habían avisado del peligro que corrían los troyanos. Palante muere a manos de Turno. Cuando más enfurecido está el héroe troyano por vengar la muerte de su amigo, Juno consigue de Júpiter que saque a Turno del campo, librándole de una muerte inminente; para ello le ponen delante un fantasma con la figura de Eneas, y el rey de los rútulos le persigue hasta las riberas de Ardea, donde sale avergonzado de su error.

LIBRO XI: Eneas envía a la ciudad de Evandro los restos de Palante. Llegan mensajeros del rey Latino a pactar una tregua para dar sepultura a los muertos; accede Eneas. Los mensajeros anuncian que no han podido conseguir su alianza y esto provoca un debate en la asamblea de los latinos. Turno y Drances se enfrentan agriamente en defensa de la guerra y la paz con los troyanos, respectivamente. Eneas avanza sobre Laurento. Sale Camila al frente de su escuadrón de caballería y se traba combate pero muere a manos de Arrunte; la Ninfa Opis venga su muerte por encargo de la diosa Diana. Se dispersa el ejército latino ante la muerte de Camila y acude de nuevo Turno para salvar la situación.

LIBRO XII: Acepta Turno enfrentarse en duelo singular según la propuesta de Eneas, y que la mano de Lavinia sea para el vencedor. Persuadida por Juno, la ninfa Juturna, hermana de Turno, actúa entre el ejército latino y consigue que se rompa el pacto. Se reanuda el combate y es herido Eneas. Mientras Turno se aprovecha de su ausencia, el caudillo troyano es curado milagrosamente con unas hierbas que le envía su madre. Busca luego a Turno, pero Juturna, transformada en el auriga Metisco, lo mantiene alejado del combate; decide entonces Eneas iniciar el asalto final a la ciudad. Ante tan delicada situación se ahorca la reina Amata, y la espantosa noticia lanza a Turno al duelo decisivo, tras descubrir el ardid inútil de su hermana. Muere Turno a manos de Eneas.



QUINTO HORACIO FLACO (65 – 8 a. C.)

Considerado como *El más heleno de todos los romanos* porque en sus obras sintetiza los genios griego y latino. Cuando el laureado poeta Virgilio conoció sus poemas, le presentó a Cayo Mecenas y lo introdujo en los círculos literarios y políticos de Roma, y en 33 a.C. le entregó una propiedad en las colinas de Sabina donde se retiró a escribir y pensar.

Se encargó de difundir los poemas de Alceo y otros poetas griegos y de hacérselos gustar a los romanos. En sus ***Sátiras o sermones*** desarrolló temas variados de moral y literatura. En sus ***Yambos o Epodos*** (composiciones de tono agresivo) trata asuntos como elogio a la vida campestre (desarrolla el tópico *Beatus Ille:* vida apacible del pastor). Sus ***Odas*** tratan diversos temas como el amor, la patria, los deleites de la vida doméstica, las alabanzas de Augusto y de Mecenas, la religión, la brevedad de la vida, etc. Sus ***Epístolas*** son 23 la más importante es la *Epístola a los Pisones* o *Arte poética*.

Epodo II

(Traducción de Fray Luis de León)

Dichoso el que de pleitos alejado,
cual los del tiempo antigo,
labra sus heredades, no obligado
al logrero enemigo.

Ni la arma en los reales le despierta,
ni tiembla en la mar brava;
huye la plaza y la soberbia puerta
de la ambición esclava.

Su gusto es, o poner la vid crecida
al álamo ayuntada,
contemplar cuál pace, desparcida,
el valle su vacada.

Ya poda el ramo inútil, o ya enjiere
en su vez el extraño;
castra sus colmenas, o si quiere,
tresquila su rebaño.

Pues cuando el padre Otoño muestra fuera
la su frente galana,
con cuánto gozo coge la alta pera,
las uvas como grana.

Y a ti, sacro Silvano, las presenta,
que guardas el ejido,
debajo un roble antiguo ya se asienta,
ya en el prado florido.

El agua en las acequias corre, y cantan
los pájaros sin dueño;
las fuentes al murmullo que levantan,
despiertan dulce sueño.

Y ya que el año cubre campos y cerros
con nieve y con heladas,
o lanza el jabalí con muchos perros
en las redes paradas;

o los golosos tordos, o con liga
o con red engañosa,
o la extranjera grulla en lazo obliga,
que es presa deleitosa.

Con esto, ¿quién del pecho no desprende
cuanto en amor se pasa?
¿Pues qué, si la mujer honesta atiende
los hijos y la casa?

Cual hace la sabina o la calabresa
de andar al sol tostada,
y ya que viene el amo enciende apriesa
la leña no mojada.

Y ataja entre los zarzos los ganados,
y los ordeña luego,
y pone mil manjares no comprados,
y el vino como fuego.

No me serán los rombos más sabrosos,
ni las ostras, ni el mero,
si algunos con levantes furiosos
nos da el invierno fiero.

PUBLIO OVIDIO NASÓN (43 a. C. – 17 d. C.)

Su poesía se caracterizó por la gran liberalidad moral. A lo largo de sus versos se desborda una vasta erudición clásica. El tópico que cultivó fue el *Carpe diem:* aprovecha el día siguiente. Fue desterrado de Roma por Augusto, según dicen, por atentar contra la moral del imperio. Algunos sostienen que fue porque conocía de los devaneos amorosos de la hija del emperador, Julia, con Decio Silano. Entre sus obras destacan el ***Arte de amar,*** llamada por Augusto como El arte de cometer adulterio. Está dividida en tres libros, la primera parte brinda consejos a los hombres de los lugares en que pueden encontrar y las formas de agradar a las mujeres. En el segundo otorga maneras de cómo conservar el amor conquistado de la mujer, y el tercero está dedicado a las mujeres, aconsejándolas en la forma de mantener el amor por largo tiempo. La obra está plagada de historias mitológicas que sirven de ejemplos para los consejos del poeta. ***Las Metamorfosis,*** dividida en quince libros. Más de doscientas mutaciones entre las que podemos hallar relatos memorables, sobresalen: Narciso y Eco o Apolo y Dafne, Pigmalión y Galatea, etc., la obra es un largo poema que constituye una recuperación de gran parte de los mitos antiguos. ***Las Heroídas,*** cartas atribuidas a heroínas de la mitología, la historia o la literatura grecolatinas, en total son 21 y sobresalen: La de Penélope a Ulises, Briseida a Aquiles, Fedra a Hipólito, Enone a Paris, Dido a Eneas, Leandro a Hero, Helena a Paris, tec., ***Las Pónticas, Amores, Tristia, Epístolae ex Ponto, Remedios de amor*** (traducido por Mariano Melgar quien lo tituló Arte de olvidar), ***Los fastos.***

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA LITERATURA CLÁSICA

- **AQUEOS:** Al ver que los hombres se volvieron perversos, Zeus decidió enviar un diluvio y exterminarlos. Prometeo "El que sabe de antemano" conocedor del cataclismo previno a su hijo Deucalión y a la esposa de este, Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, para que se salvaran. Deucalión construyó un arca, aquiparándola de todo lo necesario y junto a Pirra se encerró en ella. Durante nueve días los vientos hicieron estremecer la nave, merced a las tempestades, hasta que la tormenta se calmó y encalló en el Parnaso. Al desembarcar, consultaron al oráculo la manera de cumplir con la misión de poblar el mundo y este les respondió: "*Junten piedras y cúbranse los ojos, luego lanzarán las piedras hacia atrás sin mirar*". Sucedió que, de las piedras que arrojó Deucalión, nacieron los hombres; mientras que las piedras de Pirra se tornaron mujeres. Tuvieron una larga descendencia, el primogénito Heleno (Primer hombre que daría su nombre a la antigua Grecia: Hélade), tuvo dos hijos: Doro y Eolo, así como dos nietos: Yon y Aqueo (Padres de los pueblos que, según la Historia poblaron Grecia: Dorios, Eolios, Jonios y Aqueos). (Mito del diluvio)

  El mito hace referencia a los pueblos que llegaron e invadieron la antigua Hélade. Uno de ellos fue el de los aqueos. Este pueblo, llegado del Norte, dio fin a la civilización Cretense hacia el año 1400 a. C. y establecieron una civilización que recibió el nombre de Micénica. Por mucho tiempo se creyó que los aqueos eran autóctonos de Grecia hasta que se descubrieron diferencias entre la cultura aquea y micénica: vestimentas, armas, culto a los muertos, de esta manera se determinó que eran pueblos centroeuropeos que trajeron consigo el culto a Zeus.

- **CADUCEO:** La palabra *caduceo* deriva del griego *kadux* que significa heraldo o embajador. Originalmente el caduceo consistía en una rama de olivo con dos hebras de lana, las cuales se han ido substituyendo sucesivamente por dos cintas blancas y después por dos serpientes entrelazadas y mirándose cara a cara. La rama de olivo se convirtió finalmente en una vara con puño y dos alas extendidas.

  Según la mitología griega, *Mercurio* hizo una lira de un caparazón de tortuga y su música agradó tanto al dios *Apolo* que le hizo el embajador de los dioses. Adonde quiera que fuere *Mercurio* llevaba consigo el caduceo como varita mágica. Sus obligaciones incluían llevar mensajes a los dioses y promulgar asambleas. En cierta ocasión separó *Mercurio* dos serpientes que estaban enzarzardas en mortal combate; desde entonces empezó a repartir mensajes entre enemigos y la varita se convirtió en símbolo de neutralidad.

- **CALIPSO:** Pertenecía a las ninfas y era hija de Atlante y Pléyone. Otras versiones la hacen hija de Helio (el Sol) y Perseis. De esta segunda versión es que se deriva la idea de que era hermana de Circe y Eetes.

  Llamada por Homero "la que oculta", recibió hospitaliariamente a Odiseo (Ulises) cuando su nave naufragó y lo retuvo contra su voluntad en la isla durante mucho tiempo. A cambio de que Odiseo se quedara para siempre con ella, Calipso le ofrecía a cambio la inmortalidad. Sin embargo, Odiseo sentía la necesidad de regresar a su hogar Ítaca y al final se mantuvo inflexible. Atenea quien protegía a Odiseo, rogó a Zeus para que enviara a Hermes donde Calipso y le ordenara que dejara ir a Odiseo, a lo cual Zeus cedió. Aunque a ella le dolió dejar partir a su amado, cumplió la orden del dios de dioses.

  Existen leyendas posteriores a la Odisea donde se les adjudica a Odiseo y a Calipso un hijo llamado Latino, quien por lo general se considera más bien hijo de Circe. Otras tradiciones hablan de Nausítoo y Nausínoo como hijos de Calipso y Odiseo. También se cuenta que Ausón fue hijo de la pareja, quien dio origen a Ausonia.

- **CÍCLOPES:** Para Hesíodo, pertenecen a la cateogría de los Titanes y descienden directamente de Urano y Gea, pero en Homero están aquí plenamente humanizados. Solamente Polifemo tiene ascendencia divina y su ceguera por Odiseo es la causa última de las aventuras y desventuras del héroe. Los demás constituyen el prototipo de una tribu bárbara carente de leyes, de religión y de civilización.

- **CICONES:** son el único pueblo que aparece en las Aventuras de Odiseo que tiene realidad geográfica e histórica. Y es significativo que sea el primero: desde aquí se pasa a la pura ficción. En *Ilíada*, verso 11.846, aparecen como aliados de los troyanos, y aunque el Catálogo los sitúa entre los tracios del Helesponto y los peonios.

- **DESTINO:** Lo representaban bajo la forma de un anciano ciego, teniendo un pié sobre el globo terráqueo y la cabeza rodeada con una aureola de estrellas para indicar que todo estaba a sus órdenes, el cielo, la tierra y los infiernos. En la mano tenía un libro y una urna que encerraba la muerte de todos los seres. También se le solía representar con una vara de diamante cuyos extremos se hundían en la tierra y en el cielo. El Destino es representado por los griegos con vara de diamante que se hunde en la tierra como en el cielo, de esta manera, impone su voluntad sobre los mortales y sobre los dioses.

- **EDAD HEROICA:** Según Hesíodo, uno de los más grandes autores griegos de la antigüedad, la historia de la humanidad se divide en 5 edades.

La cuarta de ellas es llamada Segunda Edad del Bronce o Edad Heroica. Empieza tras el gran diluvio y finaliza con el advenimiento de nuestra era, cuando los dioses abandonan definitivamente a los humanos.

Esta época es la que vio vivir a los héroes y semidioses que participaron en grandes gestas, como por ejemplo el viaje de los Argonautas o la Guerra de Troya.

"Después de que la tierra hubo escondido esta generación, Zeus Cronida suscitó otra divina raza de héroes más justos y mejores, que fueron llamados Semidioses en toda la tierra por la generación presente.

Pero la guerra lamentable y la refriega terrible los destruyeron a todos, a unos en la tierra Cadmeida, delante de Tebas la de las siete puertas, en tanto combatían por los rebaños de Edipo; y a los otros, cuando en sus naves fueron a Troya, surcando las grandes olas del mar, a causa de Helena la de hermosos cabellos, los envolvió allí la sombra de la muerte.

Y el Padre Zeus les dio un sustento y una morada desconocidos de los hombres, en las extremidades de la tierra. Y estos héroes habitan apaciblemente las islas de los Bienaventurados, allende el profondo Océano. Y allí, tres veces por año, les da la tierra sus frutos. ¡Oh, si no viviera yo en esta quinta generación de hombres, o más bien, si hubiera muerto antes o nacido después!" Hesíodo (Los Trabajos y los Días)

- **ERINNIAS:** Las Erinias o Furias eran espíritus de venganza que se cobraban una terrible pero justa venganza contra aquellos que habían cometido asesinato u otros crímenes graves, especialmente en el seno de la propia familia. Dado que Hesiodo no habla de sus actividades, debemos recurrir a Homero para hacemos una idea de las clases de ofensas que vengaban segun la tradición antigua. La *litada* cuenta como Amintor maldijo a su hijo Fénix ante las Erinias por haber seducido a su concubina; y cuando Altea maldijo a su hijo Meleagro por haber dado muerte a algunos de sus hermanos, *"Erinis, vagabunda de la bruma, que tiene implacable el corazon, la escucho desde el Erebo"*. Tambien en la *Odisea,* Telemaco sugiere que su madre Penelope deberia maldecirlo ante las Erinias si el la llegara a abandonar, y Odiseo hace hincapie en que Edipo fue dolorosamente hostigado por las Erinias de su madre despues de que ella se ahorcara (tras descubrir que su esposo Edipo era tambien su hijo). Estas fuentes y otras semejantes indican que se pensaba que las Erinias tenían un interés especial en actuar contra aquellas ofensas cometidas en el propio núcleo familiar, especialmente en las llevadas a cabo por los miembros mas jovenes contra los mas viejos, o hijos contra padres, y que ellas entraban en accion aguijoneadas por una maldicion proferida por la parte que sufria la ofensa. Encaja bien, por tanto, que Hesiodo las presente nacidas como consecuencia de una ofensa cometida por un hijo (Crono) contra su padre (Urano). Las historias mas celebres en la mitologia heroica en las que aparecen las Erinias versan sobre ofensas en el seno de la misma familia. Se trata de las historias de los heroes argivos Orestes y Alcmeon, que mataron a sus madres. Aunque ambos jovenes llevaron a cabo tan drastica accion en venganza por la muerte de sus padres, e incluso habian obtenido el consentimiento de Apolo antes de cometerlas, las Erinias no mostraron compasion alguna en ninguno de los dos casos, y no atendieron a las explicaciones que podrian mitigar su culpa: solo les importo la accion. Ellas encarnaban ideas arcaicas sobre la justicia desde antes de que se llegara a la determinacion de que la intencion es parte fundamental en cualquier accion criminal, y de que una accion cometida a traves de un mero accidente o como resultado de una "fuerza mayor" no acarrea la misma responsabilidad moral o legal completa que un acto deliberado. Incluso asi, estan muy lejos de representar los estadios mas primitivos de la conciencia moral, ya que no castigan a familias ni a clanes, sino solo al individuo que cometio el crimen. Sin embargo, se puede decir que las Erinias representan las ideas morales del clan, ya que generalmente estan de parte de los mas mayores, no solo de los padres y de las madres, sino tambien de los hermanos mayores. En el arte y la literatura se las representa habitualmente como seres fantasticos, de aspecto adusto, con antorchas y varas en sus manos, de manera general coronadas con serpientes, o con serpientes en el pelo o en las manos. Son presentadas de un modo especialmente abominable en las *Eumenides* de Esquilo, como criaturas oscuras, semejantes a vampiros que se mueven a gatas, sus ojos rezuman pus y su respiracion es aspera y siniestra. Las Erinias no tienen nombres propios en la tradicion arcaica y su número es indeterminado. No es hasta el periodo romano cuando se fija que son tres y que sus nombres son Alecto, Tisifona y Megaira. Fueron identificadas con las Benevolas (*Eumenides*) y las Venerables (*Semnat*), diosas de aspecto mas amable y de un nombre mas propicio, que recibian culto en Atenas y en otros lugares. No tienen equivalentes en la religion romana, su nombre latino, Furias *(Furiae)*, no es mas que un intento de traduccion (*furere*, volverse loco, es un equivalente del griego *erineuein)*. En calidad de Furias, a veces fueron identificadas con una diosa romana bastante poco conocida, Furrina.

♠ **HIMNOS HOMÉRICOS:** Conjunto de obras épicas, no didácticas de la primera época arcaica. Fueron atribuidos a diferentes poetas griegos de la antigüedad, incluido Homero, los himnos fueron recopilados y considerados como anónimos. Estas composiciones fueron escritas en Hexámetros, en total son 33 dedicados al canto de las epopeyas heroicas desde el nacimiento del mundo hasta la muerte de Ulises, formando una especie de período cíclico o histórico de acontecimientos. Sobresalen: *Titanomaquia, Edipoida, Tebaida, Epígonos, La cipríada, La etiópidea*.

♠ **IDA:** Patronímico que se le concede a los nombres (significa hijo o hija), ejemplo: Criseida (hija de Criseo), Pélida (hijo de Peleo), Átridas (hijos de Atreo), Crónida (hijo de Cronos), Menetiada (hijo de Menetio).

♠ **LESTRIGONES:** Pueblo de antropófagos o caníbales gigantes de Sicilia, aunque una variante los ubica en las costas de Libia. Su rey era Antífates, distinguido por su crueldad, y tenía su capital en la ciudad de Lamos.

♠ **MAQUIA:** significa guerra, hazaña, lucha, combate. *Batracomiomaquia, Gatomaquia, Titanomaquia, Gigantomaquia*, etc.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

LITERATURA CLÁSICA

- Antropocentrismo
- Equilibrio
- Fatalismo
- Didáctica

- **Grecia**
  - Jónico o Arcaico
    - Homero: Iliada, Odisea
    - Hesíodo: Teogonía
    - Safo de Lesbos: monodias
    - Píndaro: Epinicios
  - Ático o Ateniense
  - Teatro: Dionisos Ditirambos
    - Esquilo: Orestíada
    - Sófocles: Edipo rey.
    - Eurípides: Helena
    - Aristófanes: Las nubes.
- **Roma**
  - Siglo de Augusto
    - Virgilio: Eneida
    - Horacio: Yambos
    - Ovidio: Arte de amar

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿En qué consistió el Antropocentrismo del mundo clásico?

Rpta.:...

2. ¿Cuál fue el papel fundamental que cumplieron los poetas en la religión pagana?

Rpta.:...

3. ¿Qué diferencias encuentras entre Aquiles y Eneas?

Rpta.:...

4. ¿Cuál fue el papel que jugaba la mujer para el mundo griego?

Rpta.:...

5. ¿Qué buscaban alcanzar los griegos a través de sus tragedias?:

Rpta.:...

6. ¿Por qué crees que el destino tuvo tanta importancia para los griegos?

Rpta.:...

7. ¿Dónde se encontraban los oráculos del mundo antiguo?

Rpta.:...

8. ¿Cuál es la diferencia entre la anagnórisis y la catarsis?

Rpta.:...

9. ¿Cuál es la importancia de Pericles para la antigua Grecia?

Rpta.:...

10. ¿En honor a quién y por qué se denomina Mecenas a ciertas personas?

Rpta.:...

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Los ditirambos eran cantos corales en honor a Dionisio, y estaban ligados al origen de la

A) lírica.
B) epopeya.
C) tragedia.
D) retórica.
E) épica.

SUSTENTACIÓN: El ditirambo era, en su origen, un himno de exaltación y de entusiasmo a Dionisos. La salmodia del corifeo, acompañada de instrumentos de viento, y quizás también inicialmente de percusión, atraía la danza saltarina de los coreutas, que representaban a sátiros, alrededor del altar del dios. Se le atribuye la invención del ditirambo al poeta-músico Arión quien, según la leyenda, fue salvado por un delfín. Estéticamente es un ejemplo de una función litúrgica de la unión poesía-música-danza que podía llegar hasta el éxtasis o incluso el trance. Durante este ritual se sacrificaba un macho cabrío **(tragos),** por lo que recibirá el nombre de **Tragodia (tragedia),** es decir el **canto del macho cabrío.**

CLAVE: C

PREGUNTA 2: En la Odisea, Ulises simboliza

A) valor y templanza.
B) fortaleza y moral.
C) inteligencia y castidad.
D) fidelidad y humildad.
E) astucia e ingenio.

SUSTENTACIÓN: El término clásico (del latín Classicus) alude a "modelo", es decir, el arte que ha quedado como paradigma para la posteridad debido a que su vigencia y trascendencia se mantiene inalterable. Es la primera escuela literaria del mundo occidental e involucra a dos grandes culturas antiguas: Grecia y Roma (cultura grecolatina). Grecia es cuna de los géneros literarios, entre ellos, el Épico que se caracteriza por exaltar las hazañas de héroes de la Edad Heroica. Su mejor exponente fue Homero (El que no ve), a quien se le atribuye obras como *Iliada* y ***Odisea.*** Esta última presenta como tema central **el regreso de Odiseo** (Ulises) a Itaca, sin embargo, para lograrlo el héroe debe sortear diferentes obstáculos valiéndose de **la astucia y del ingenio.** Por eso Homero le concede epítetos como **"Fecundo en ardides"** o **"Ingenioso Odiseo".**

CLAVE: C

PREGUNTA 3: Los héroes de la *Ilíada* que son denominados como "el de tremolante casco" y "el de los pies ligeros" son, respectivamente,

A) Héctor y Aquiles.
B) Aquiles y Ulises.
C) Patroclo y Aquiles.
D) Patroclo y Héctor.
E) Menelao y Paris.

SUSTENTACIÓN: El Clasicismo es la primera escuela literaria del mundo occidental e involucra a dos grandes culturas antiguas: Grecia y Roma (cultura grecolatina). En Grecia surge la figura del poeta épico Homero (El que no ve), a quien se le atribuye obras como Iliada y **Odisea.** En estas obras, el poeta recurre a figuras literarias como el Símil y el **Epíteto.** Esta figura consiste en resaltar una cualidad inherente de los personajes; así, **Héctor** es llamado **"El de tremolante casco"; Aquiles, "El de los pies ligeros";** Ulises, "Fecundo en ardides", Menelao, "Rubio".

CLAVE: A

PREGUNTA 4: Señale a qué personaje de Edipo Rey corresponden las siguientes palabras:
"Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo: aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso no conoces de quiénes desciendes?"

A) El rey Layo
B) La reina Yocasta
C) El mensajero de Corinto
D) El pastor de Tebas
E) El adivino Tiresias

SUSTENTACIÓN: La tragedia griega tuvo tres exponentes principales: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero Sófocles es considerado como el mejor de esta trilogía. En sus obras humaniza la tragedia, profundiza en la personalidad de sus héroes e introduce el tercer actor en escena. Su mejor tragedia es ***Edipo rey.*** Esta obra se inicia con una peste que devasta la ciudad de Tebas. Edipo trata de encontrar la solución y descubre que la única manera es hallando al asesino del antiguo rey Layo. Para esto, convoca a **Tiresias, el adivino ciego,** quien se niega a revelar la verdad y es acusado por el mismo Edipo de conspirar con Creonte en contra suya. Ante esta acusación, además del insulto de su ceguera, revela que el asesino de Layo es Edipo.

CLAVE: E

PREGUNTA 5: En Las Euménides, la conversión de las Furias en espíritus benevolentes y protectores de Atenas simboliza

A) la purificación mediante la catarsis.
B) el abandono de la ley de talión.
C) la concepción fatalista de la vida.
D) la disminución de la narratividad.
E) el aumento de la importancia del coro.

SUSTENTACIÓN: La tragedia griega tuvo tres exponentes principales: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero Esquilo es considerado como el Padre de la Tragedia griega, pues introdujo al segundo actor permitiendo el ensanchamiento de la acción dramática. Además desarrolló un teatro nacional, profundamente religioso y aristocrático. Se dice que introdujo el prólogo e inventó los trajes, los coturnos y las máscaras (algunos otorgan a Tespis la invención de la máscara y los coturnos). Presentaba sus obras en trilogías y tetralogías. Una de estas trilogías es la Orestíada, en la que Clitemnestra, en asociación con Egisto, asesina a Agamenón; luego Orestes, enviado por Apolo, venga la muerte de su padre y las Erinnias, vengadoras de la sangre, ingresan a escena para perseguirlo, pues ha derramado sangre propia (su madre). El príncipe busca refugio en Atenea y esta, luego de escuchar el sustento de Apolo, decide ofrecer su voto a favor de Orestes. Las Erinnias serán transformadas en Euménides que **representa el paso de una justicia primitiva (ley de talión) a una racional.**

CLAVE: B

PREGUNTA 6: Lea el siguiente fragmento y marque el nombre correcto del autor del texto.

No intentes decirme que esto no está así hecho de la mejor manera, ni me hagas ya recomendaciones.

No sé con qué ojos, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades ni tampoco a mi desventurada madre, porque para con ambos he cometido acciones que merecen algo peor que la horca. Pero, además, ¿acaso hubiera sido deseable para mí contemplar el espectáculo que me ofrecen mis hijos, nacidos como nacieron? No por cierto, al menos con mis ojos, dijo Edipo.

A) Esquilo
B) Homero
C) Sófocles
D) Hesíodo
E) Eurípides

SUSTENTACIÓN: La tragedia griega tuvo tres exponentes principales: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero Sófocles es considerado como el mejor de esta trilogía. Humaniza la tragedia, profundiza en la personalidad de sus héroes e introduce el tercer actor en escena. Su mejor tragedia es ***Edipo rey***. Esta obra se inicia con una peste que devasta la ciudad de Tebas. Edipo trata de buscar la solución y descubre que la única manera es hallando al asesino del antiguo rey Layo. Al final de la obra, Edipo descubre que había matado a su padre, se había casado con su madre y que sus hijos son producto de incesto: "¡Oh matrimonio, matrimonio, me engendraste y, habiendo engendrado otra vez, hiciste brotar la misma simiente y diste a conocer a padres, hermanos, hijos, sangre de la misma familia, esposas, mujeres y madres y todos los hechos más abominables que suceden entre los hombres!"

CLAVE: C

PREGUNTA 7: "Canta, ¡oh Diosa!, la cólera del Pélida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves —cumplíase la voluntad de Zeus— desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles."

El fragmento leído corresponde a la obra titulada

A) Ilíada.
B) Odisea.
C) Eneida.
D) Electra
E) Orestíada.

SUSTENTACIÓN: En Grecia nacen los géneros literarios, entre ellos, el Épico que se caracteriza por exaltar las hazañas de héroes de la Edad Heroica. Su mejor exponente fue Homero (El que no ve), a quien se le atribuye obras como *Iliada y Odisea*. La *Iliada* tiene como asunto central **la cólera de Aquiles** que se manifestará en dos momentos: La pérdida de su esclava Briseida y la muerte de su amigo Patroclo.

CLAVE: B

PREGUNTA 8: "¿Quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún hombre ha podido soportarlos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes".

¿A qué personaje homérico corresponde mejor esta caracterización?

A) Aquiles B) Patroclo C) Menelao
D) Odiseo E) Héctor

SUSTENTACIÓN: Homero (El que no ve), poeta épico, a quien se le atribuye las obras *Iliada* y ***Odisea.*** En estas obras, el poeta recurre a figuras literarias como el Símil y el Epíteto: "El de tremolante casco", "El de los pies ligeros", "Fecundo en ardides". La Odisea tiene como asunto central el retorno de Odiseo a su patria, Itaca. Sin embargo, el camino se le hace dificultoso y el héroe recurre al ingenio para poder salir airoso. Una de sus aventuras se desarrolla en la isla de Ea, aquí habita Circe quien trata de hechizarlo por medio de un brebaje, pero no lo consigue.

CLAVE: D

PREGUNTA 9: Determine el valor de verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados relativos a la *Ilíada* y a la *Odisea*.

I. Tras perder a Briseida por culpa de Agamenón, Aquiles se retira de la batalla y esto produce la derrota parcial de los aqueos.
II. Luego de la muerte de Patroclo, Menelao ataca la ciudad de Troya con el fin de vengar la terrible afrenta.
III. Gracias a su ingenio, fortaleza y audacia, Odiseo supera numerosos escollos en su viaje de regreso a Ítaca.

A) FFV B) VVV C) VFV
D) FVV E) VFF

SUSTENTACIÓN: La *Iliada*, obra de Homero, centra su atención en **la cólera de Aquiles** que se manifiesta en dos momentos: **la pérdida de Briseida por culpa de Agamenón** cuya consecuencia será **la pérdida parcial de los aqueos; y la muerte de Patroclo** provocando **el regreso del Pélida** con la finalidad de vengar la muerte de su amigo. Por su parte, la *Odisea* tiene como protagonista a **Odiseo,** rey de Itaca, quien **gracias a su a su ingenio, fortaleza y audacia supera numerosos escollos en su viaje de regreso a su patria.**

CLAVE: C

PREGUNTA 10: La antigua ceremonia religiosa griega vinculada al culto en honor del dios Dionisos evolucionó hasta convertirse en representación teatral gracias....

A) al empleo del diálogo entre los integrantes del coro y quien desempeñaba el rol de corifeo.
B) al uso frecuente de las máscaras, que servían para ocultar la identidad de los actores de la tragedia.
C) a la continua interacción de los integrantes del coro con el público que asistía a la representación.
D) a que Esquilo hizo innovaciones en la escenografía y en el vestuario que era usado por los coreutas.
E) E) a que las representaciones se realizaban al aire libre en las denominadas fiestas dionisiacas.

SUSTENTACIÓN: El teatro griego surge en Grecia con los ditirambos (Era, en su origen, un himno de exaltación y de entusiasmo a Dionisos que narraba un episodio de su vida; himno en el cual la salmodia del corifeo, acompañada de instrumentos de viento, y quizá también inicialmente de percusión, atraía la danza saltarina de los coreutas, que representaban a sátiros, alrededor del altar del dios.). Los cánticos fueron entonados por un **Coro** del que posteriormente saldrá un representante o solista, el **Corifeo,** con el que **alternaba sus cantos.** Cuando Tespis apareció, **incorporó el diálogo entre ambos elementos** e introdujo al primer actor, que recibió el nombre de Hipócrites (significaba El que responde). Así, ya todo estaba dispuesto para que Esquilo ensanchara la acción dramática incorporando al Deuteragonista, el segundo actor. Sófocles incorporaría al Tercer actor, el Tritagonista.

CLAVE: A

PREGUNTA 11: *"Ea, deliberad, oh dioses, y decidid si le salvaremos de la muerte o dejaremos que, a pesar de ser esforzado, sucumba a manos del Pélida Aquileo".* En el párrafo, Zeus sienta las características del pensamiento griego acerca de:

A) El antropocentrismo.
B) El honor.
C) El amor.
D) La guerra.
E) El hado.

SUSTENTACIÓN: El Hado o destino es una fuerza poderosa que no puede ser quebrantada y el ser humano tiene que aceptarla como voluntad de los dioses. Aunque los dioses también estén sometidos a una fuerza superior.

CLAVE: E

PREGUNTA 12: La Iliada y La Odisea narran hazañas de héroes cuyo marco histórico sería:

A) El siglo de Pericles
B) Las Guerras Médicas
C) La Edad de Hierro
D) El Período Cretense
E) La Edad de Bronce

SUSTENTACIÓN: Atenea ayuda a retornar a Odiseo para derrotar a los pretendientes de Penélope.

CLAVE: E

PREGUNTA 13: El verso Hexámetro contenía:

A) la unión de un cuarteto y un pareado.
B) seis sílabas métricas.
C) seis sílabas gramaticales.
D) tres pareados.
E) seis pies métricos.

SUSTENTACIÓN: El hexámetro es la reunión de seis pies métricos; es decir, era un verso que oscilaba entre trece y diecisiete sílabas métricas.

CLAVE: E

PREGUNTA 14: En el teatro griego, el "CORO" reduce su importancia, ensanchándose así la acción dramática. Una causa de ella de ella fue:

A) el planteamiento de las unidades clásicas por Aristóteles.
B) la humanización del teatro por Sófocles.
C) la realización de trilogías.
D) se introduce al tercer actor en escena.
E) la introducción de la pomposidad por Esquilo.

SUSTENTACIÓN: El coro antiguo se había encargado se celebrar las hazañas de los héroes, pero al aparecer dos o tres actores, la atención se centra en los actores y, de esta manera, se ensancha la acción dramática, así el coro fue perdiendo, poco a poco, su importancia.

CLAVE: D

PREGUNTA 15: ¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, miren aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino! ¡En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar! De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso.

El fragmento anterior corresponde al final de *Edipo rey*, de Sófocles. Entonces, a partir de lo expresado en dicho fragmento, se puede colegir que

A) los seres humanos están expuestos a la concepción de destino inevitable.
B) los mortales están libres de la influencia de los dioses quienes los protegen.
C) la religión griega se presenta optimista respecto a la búsqueda de felicidad.
D) la noción del destino inevitable en la que el héroe debe sucumbir es ajena.
E) la vida de los hombres y los dioses está signada por el sufrimiento y el dolor.

SUSTENTACIÓN: El fragmento presenta la consideración de que todos los seres humanos estamos expuestos al cumplimiento inevitable de nuestro destino.

CLAVE: A

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Acerca de la epopeya homérica Ilíada, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) El contexto de la historia es la guerra entre griegos y aqueos.
B) El personaje central de la obra tiene un origen semidivino.
C) Esta novela está dividida en veinticuatro rapsodias o cantos.
D) La narración inicia con el mito de la manzana de la discordia.
E) Aquiles mata a Héctor y arroja su cadáver a la ciudad de Ilión.

2. Sobre la Ilíada y la Odisea, marque lo correcto:

A) pertenecen al género épico y especie epopeya, pues narran una historia bajo forma prosificada.
B) los personajes principales son semidioses que anhelan dejar una huella en el campo de batalla.
C) la estructura que presentan es lineal y omnisciente, narrado desde una tercera persona.
D) están plagadas de epítetos que otorgan cualidades a los protagonistas.
E) Fueron compuestas para lectores, pues en aquellos años la escritura existía.

3. Entre los personajes de la Odisea y las características, señale la relación incorrecta:

A) Penélope: fidelidad.
B) Polifemo: hospitalidad.
C) Telémaco: audacia.
D) Ulises: ingenio.
E) Eumeo: lealtad.

4. Sobre los orígenes de la tragedia griega, señale la alternativa que contiene la afirmación correcta

A) El origen de la tragedia se remonta a los ditirambos.
B) Tragedia significa canto coral en honor a Dionisos.
C) Los miembros del coro eran denominados corifeos.
D) La catarsis se lograba al representar hechos violentos.
E) Los coregas bailaban y danzaban en la representación.

5. Señale las tragedias que tienen como tema el Ciclo Troyano.

A) Los persas, Edipo rey, Lasbacantes.
B) Filóctetes, Ayax, Hécuba.
C) Prometeo encadenado, Agamenon, Edipo en Colona.
D) Filóctetes, Los siete contra Tebas, Medea.
E) Electra, Las euménides, Antígona.

6. En el teatro griego el coro trágico desempeña la función de:

A) Oráculo predestinaba los hechos que ocurrirían a los protagonistas.
B) intermediario entre dioses y hombres, es decir, un santuario religioso.
C) pueblo, juzgaba y cuestionaba las acciones de los personajes en la obra.

D) elemento catàrtico, pues permitía la liberación de pasiones en el espectador.
E) Hipócrites, pues respondía a las preguntas realizadas por el coro.

7. Es correcto con respecto al género dramático:
I. tiene sus orígenes en Grecia antigua cuya base fue el ditirambo dionisíaco.
II. en la antigüedad, el sentido del hado o fatalidad era importante.
III. nace de la mezcla de mito, música y danza con que se celebraba a Dionisos.
IV. la comedia es el canto popular nacido durante las fiestas fálicas.
V. los griegos dividieron sus obras en tres jornadas: presentación, nudo y desenlace.

A) I, II y III
B) I, II, IV y V
C) I, II, IV y V
D) I, II, III y IV
E) I, III y V

8. Marque la secuencia correcta:
I. La orquesta era el lugar en que se establecía el antiguo coro trágico.
II. Teatrón, traducido, quiere decir Lugar de contemplación de una acción
III. INo se permitían acciones sangrientas, pues se aplicaba el Ob-skene
IV. El coro reduce su importancia gracias a la aparición de actores en el escenario
V. Los coregas eran los ciudadanos ricos que solventaban los gastos de las obras

A) VVVFV B) VFVFV
C) FVFVF
D) VVVV E) VVFVV

9. Para Aristóteles, la Mimesis se puede manifestar a través de:

A) mundos subjetivos e idealizados, propios del género lírico.
B) crítica y ensayo, ya que en ellos se establece el carácter objetivo del artista.
C) narración y representación, pues en ellos se manifiesta la imitación de la realidad.
D) expresión y representación, como reflejo del mundo interno y externo del hombre.
E) la opinión y la crítica, pues se muestras realidades de los poetas.

10. En los siguientes enunciados sobre el argumento de la Orestiada, de Esquilo, ¿cuál es la alternativa correcta?

A) El regreso de Agamenón origina la sucesión de hechos sangrientos.
B) La transformación de las Furias simboliza la adopción de la justicia.
C) La ley del Talión se abandona cuando Orestes da muerte a Egisto.
D) La última parte de la tragedia se desarrolla en la ciudad de Micenas.
E) El suicidio de Clitemnestra trajo consecuencias funestas a Electra.

11. Marque la opción que contiene el tema principal de la Orestíada de Esquilo.

A) El encuentro de Orestes y su hermana Electra.
B) Elogiar el gobierno de Agamenón, rey de Argos.
C) Exaltar el amor y la fidelidad de Clitemnestra.
D) Las Euménides, nuevas divinidades de Atenas.
E) La venganza, la justicia y la reconciliación.

12. En las Coèforas, Electra reconoce a su hermano gracias a que:

A) Él le mostrò una cicatriz en la pierna
B) Pilades jurò ente la tumba del rey que era verdad
C) Orestes portaba la espada que su padre le heredò
D) No lo reconociò ni siquiera se percatò de èl
E) Orestes dejò un mechòn de cabello sobre la tumba

13. En la Orestíada, el protagonista solicita ayuda de Apolo en_____ y este le aconseja viajar a_____:

A) Micenas – Delfos.
B) Micenas – Atenas
C) Atenas – Delfos.
D) Itaca – Atenas
E) Delfos- Atenas

14. El personaje que asume el papel de "Chivo expiatorio" en Edipo rey:

A) Layo
B) Edipo
C) Creonte
D) Pastor de Tebas
E) Mensajero de Corinto

15. La técnica que usa Virgilio para reducir los cantos de la Odisea y la Iliada a sólo doce:

A) Locus Amenus
B) Beatus Ille
C) Contaminattio
D) Carpe diem
E) Encabalgamiento

16. Teócrito cultivó el género..... especie .....y fue notable la influencia que ejerció sobre Virgilio.

A) Épico – epopeya religiosa.
B) Lírico – égloga.
C) Épico – epopeya heroica.
D) Lírico – elegía.
E) Lírico – epigrama

17. Al inicio de la Odisea, el protagonista se encuentra cautivo en la isla de Ogigia bajo el poder de ________. Posteriormente, Poseidón hace que naufrague en el país de los Feacios, donde es recibido por ________.

A) Nausicaa – Néstor
B) Escila – Telémaco
C) Calipso – Alcinoo
D) Caribdis – Polifemo
E) Circe – Euriclea

18. Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el ponto…

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

En la cita precedente, se refleja una concepción de la vida como ______ en que el héroe debe afrontar ________ para poder realizar su destino.

A) autoconocimiento – dificultades
B) lucha constante – a su familia
C) travesía – la ira divina
D) viaje difícil – peligros
E) búsqueda – venganzas

19. De acuerdo al siguiente fragmento de la Odisea, de Homero, se puede deducir que las siguientes palabras fueron expresadas por __________ y dirigidas a Odiseo, con la firme intención de ayudar al héroe para que este pueda ______________.
Desdichado, no te me lamentes más ni consumas tu existencia, que te voy a despedir no sin darte antes buenos consejos. ¡Hala!, corta unos largos maderos y ensambla una amplia balsa con el bronce. Y luego adapta a esta un elevado tablazón para que te lleve sobre el brumoso ponto, que yo te pondré en ella pan y agua y rojo vino en abundancia que alejen de ti el hambre.

A) Circe – huir del martirio de los cíclopes
B) Calipso – regresar pronto a su patria
C) Penélope – retornar de la lejana Troya
D) Atenea – arribar al reino de Agamenón
E) Nausícaa – escapar de la isla de Ogigia

20. Marque la opción que contiene enunciados correctos respecto a la Odisea, de Homero.

I. En esta obra lírica prevalece la astucia e inteligencia del héroe griego.
II. Odiseo siempre es protegido por Afrodita, la diosa de los ojos de lechuza.
III. El protagonista retorna a Ítaca gracias a la ayuda brindada por Alcinoo.
IV. Penélope reconoce a Odiseo después de la muerte de los pretendientes.
V. En esta obra, la vida es asumida como un campo de batalla lleno de peligros.

A) III y IV B) II y V
C) III y V
D) I y III E) I y IV

Capítulo 3

Literatura Medieval

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce el pensamiento medieval a través de las obras, así como sus costumbres, creencias, estamentos y conflictos sociales.
- Identifica el pensamiento escolástico en obras de carácter religioso.

LECTURA:

Al corazón gentil

(Guido Guinizelli)

"Al corazón gentil acude siempre Amor
como el pájaro de la selva a la verdura;
ni hizo a Amor antes que a corazón gentil,
ni a gentil corazón antes que a Amor, Natura.
Que entonces como existió el Sol,
así pronto fue el esplendor luciente,
mas no antes que el Sol.
Y toma Amor en la gentileza el sitio,
tan propiamente
como en la claridad, el fuego, su calor.

Fuego de amor en gentil corazón se enciende
como virtud de la piedra preciosa,
pues de estrella no acude valor
antes que el Sol la haga gentil cosa;
luego que le ha quitado afuera
la vileza con su fuerza el Sol,
tiene valor la estrella:
así al corazón hecho por Natura,
elegido, puro, gentil,
mujer a guisa de estrella lo enamora.

Amor arde deste modo en corazón gentil,
como fuego en lo alto de la antorcha:
esplende a su gusto, claro y sutil;
no de otra guisa, tanto es fiero.
Y si la burda naturaleza
enfrenta Amor como agua al fuego,
caliente, porque es fría,
Amor a gentil corazón se allega,
como al preciado sitio
del diamante en la dureza de la roca.

Se da el Sol al fango todo el día,
aunque es vil, pero no pierde calor el Sol.
Dice el hombre: "Por mi raza soy gentil":
es como el barro; el Sol como gentil valor;
que no debe dar el hombre fe
a que gentileza sin corazón exista
con debida dignidad,
y si no hay virtud en el corazón,
como rayo en el agua
y en el cielo estrellas y esplendor.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los diez siglos de historia, la Edad Media se erige como una de las etapas más interesantes de la humanidad. Si bien hubo una época de represión y persecución a la intelectualidad, a finales de estos mil años, surgió un grupo de intelectuales que permitieron avances en los diferentes campos del pensamiento. Entre esas figuras descollan italianos como Dante Alighieri, Giovanni Bocaccio y Francesco Petrarca; mientras que en España, el arcipreste de Hita, Fernando de Rojas y Jorge Manrique nos harán reflexionar sobre la vida, el tiempo y la religión. Debemos hacer hincapié en el papel que desempeñó la Iglesia, así como las universidades y las consolidaciones de territorios gracias a la lengua que ahora se hace propia de cada región (Lenguas romances). La literatura estará matizada de todos estos elementos: religiosos, lingüísticos, nacionales, etc. En este capítulo, daremos a conocer el mundo medieval con sus defectos y virtudes.

DEFINICIÓN

La literatura Medieval, en sí, viene a ser reflejo de la sociedad de aquellos años: escolástica, teocentrista, con temor a la muerte, heroica -reflejado en los hombres que unificaron sus tierras- o descansada y placentera para la burguesía de finales. Si bien la Edad Media está enmarcada a lo largo de diez siglos, la literatura de carácter nacional, escrita en lengua del pueblo (*Romance*) se desarrolla a partir de los siglos XI -XII.

CONTEXTO

Al caer el Imperio romano los pueblos sometidos a este, desarrollarán su propia cultura y su propia lengua; así el latín que había imperado se mezclará con las lenguas provenientes de los pueblos bárbaros y otros invasores creando una lengua particular de cada lugar y que servirá como medio fundamental de unificación terminando por ser los actuales idiomas (Castellano, Portugués, Italiano, Francés, Rumano).

Las invasiones bárbaras acarrearán la necesidad de buscar protección que se encontrará en manos de un hombre que obligará a los pobladores a trabajar sus tierras, es así que surge el Feudalismo y con él las famosas órdenes de Caballería.

No se debe dejar de lado a la Iglesia que jugó un papel interesante como eje de las acciones del hombre, no sólo en el campo espiritual sino en el político, social y hasta económico. El sentido religioso cristiano impregna la visión del mundo de la sociedad medieval. Se considera que el orden social ha sido establecido por Dios, y que el ser humano debe aceptarlo: Teocentrismo. Hasta el monarca es "rey por la gracia de Dios". Todos somos criaturas de Dios, a la vez señores de la naturaleza y pecadores débiles, viciosos y humillados. Con oscilaciones, la visión de la existencia es pesimista: la salvación se alcanza a través de la penitencia. La vida es camino y el hombre, viajero hacia la eternidad, es decir, un peregrino, real o simbólico. En la Edad Media todos viajan: juglares y trovadores, con sus relatos; peregrinos movidos por la fe con que buscan dotar de sentido su propia vida, caballeros, en busca de su ideal. Relacionada con lo anterior está la aventura, expresión del deseo de conquista (de tierras, de fama, de amor) y de descubrimiento (de mundos, de conocimiento), propios del hombre medieval.

Hacia finales de este milenio, una nueva clase social aparece: la Burguesía, la cual apoyará a los artistas, dando paso al Renacimiento propiciado por el Humanismo.
Esta coyuntura determina la aparición de diferentes clases de poetas, quienes se dedican a cantar temas y sentimientos comunes a toda la sociedad, a la clase a la que pertenece. La poesía entonces, se propone entretener a un público determinado y, en algunos casos informarle y educarle. Estos poetas fueron: el trovador (poeta cortesano, deriva de trovar que significa "inventar"), el clérigo (poeta religioso) y el juglar (poeta épico).

MANIFESTACIONES LITERARIAS

1.- FRANCIA:

a.- **Norte:** Se desarrolla la lengua de *Oil*, que evolucionará al actual francés. En esta zona los acontecimientos bélicos ocupan los temas de la poesía, nacen así los Cantares de Gesta como el ***Cantar de Rolando o Roldán*** (La más antigua de las conservadas y al mismo tiempo la más bella de las gestas francesas, que conocemos a partir de un texto anglonormando -el francés hablado en Inglaterra- que se puede fechar entre los años 1087 y 1095. Es atribuido a un monje normando de nombre Turoldo. La historia gira en torno a la batalla que Carlomagno perdió en tierras hispánicas. La principal razón de que esto ocurriera fue que uno de los nobles que pertenecía a su ejército llamado **Ganelón** le traicionó. En esta gran derrota del ejército de Carlomagno, se perdió a toda la retaguardia y a la mayoría de los jefes militares, como fue el caso de su sobrino, que se llamaba **Roldán,** y quien dio el título a este cantar).

Desde el punto de vista métrico, está compuesto por versos decasílabos –por tanto, de medida regular–, de rima asonante y repartidos en laisses o tiradas de longitud desigual. Así pues, se combinan elementos de la métrica culta con rasgos de la métrica popular. En cuanto a los personajes del Cantar, los protagonistas están claramente caracterizados, siguiendo técnicas propias de los cantares de gesta, como el empleo habitual de epítetos épicos o la asociación simbólica de los héroes con sus espadas y corceles. Entre los personajes destacan los siguientes: Carlomagno, aparece caracterizado como un anciano sabio y paternalista, que se preocupa por el bienestar de su sobrino y recibe diversas visiones de naturaleza religiosa que le alertan de los futuros peligros. Roldán, quien se comporta como un joven valeroso y un buen guerrero, sin embargo, su excesiva temeridad y su soberbia serán dos de los rasgos que conducirán a las tropas francas a su terrible derrota final. Oliveros, compañero fiel y leal de Roldán que trata de frenar al joven en sus impulsos más desmedidos. A lo largo del Cantar representa el buen juicio y la sensatez que, sin embargo, se verán vencidos por la temeridad de Roldán. Turpín, arzobispo que encarna los valores de la religión y que se comporta como un gran soldado en el campo de batalla. Constituye el ejemplo más evidente de la presencia de la religión cristiana en este cantar de gesta. Ganelón, el antagonista del Cantar y al que se caracteriza como un personaje envidioso, hipócrita y traidor, responsable de la derrota final. Otras obras fueron **Cantar de Guillermo, Raúl de Cambral.**

twitter.com/calapenshko

b. **Sur:** se desarrolla la lengua de Oc, en la región llamada "Provenza" (Provintia romana). Fue la tranquilidad social y el pensamiento cristiano que se extendía por toda Francia las que determinaron el nacimiento de la "Lírica Provenzal" o llamada también la lírica del "Amor Cortés" que influyó grandemente en toda Europa.

> "El término amor cortés refleja la distinción entre corte y villa. No el amor villano- copulación y creación- sino un sentimiento elevado, propio de las cortes señoriales. Los poetas no lo llamaron amor cortés; usaron otra expresión Fin'amors, es decir amor purificado, refinado. Un amor que no tenía por fin ni el mero placer carnal ni la reproducción".

2.- ALEMANIA:

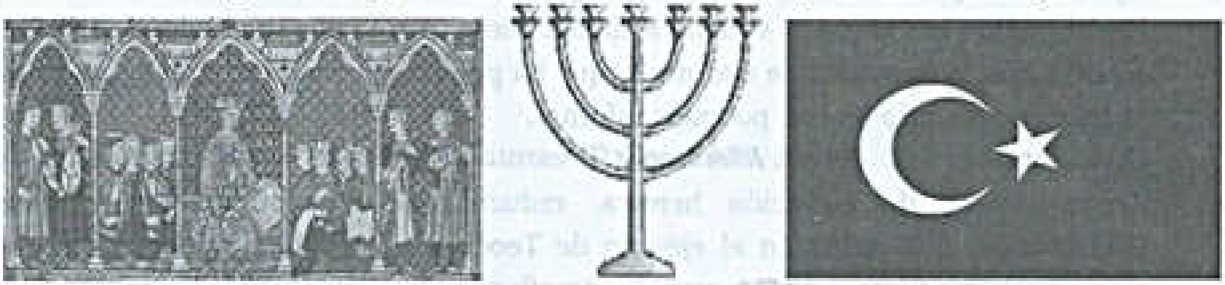
- **Épica:** Sobresalen: ***Cantar de los Nibelungos.*** Obra del siglo XIII dividida en 39 cantos que, a su vez, pueden agruparse en dos núcleos narrativos. El primer bloque comprende los cantos I a XIX (el poema de Sigfrido) y el segundo abarca desde el canto XX hasta el final (la venganza de Krimilda). El título alude, de una manera muy vaga, a los poseedores del tesoro conquistado por Sigfrido y este poco después es designado con el nombre de héroe del *Nibelungen Land*. Más tarde los Borgoñones en posesión del tesoro, tomaron el nombre de Nibelungos, que parece ser más que nada un calificativo dado a las riquezas, sin embargo, el último verso del poema indica claramente que *Nibelungos son los héroes borgoñones sacrificados por los Hunos a la venganza de Crimilda*. Se desconoce el nombre del autor de esta obra, aunque se cree que se trató de un caballero austriaco. El texto ha sido transmitido en más de treinta manuscritos. Formalmente, se diferencia de los cantares de gesta castellanos en el empleo de una estrofa regular de cuatro versos de arte mayor que riman de dos en dos. En cuanto a su contenido, el Cantar recoge numerosos elementos propios de leyendas e historias de la mitología y la cultura germánicas. Primera parte: **Poema de Sigfrido** (cantos I al XIX) Esta primera parte gira en torno a Sigfrido, hijo del rey Sigmundo y héroe épico del poema. Se trata de un personaje dotado de cualidades sobrenaturales, ya que todo su cuerpo –salvo una zona de su espalda– es invulnerable gracias a haber sido bañado en la sangre de un dragón milenario. También se nos cuenta cómo conquistó el tesoro de los nibelungos y se hizo, más tarde, con una capa que le permite volverse invisible. Arrogante y decidido, Sigfrido acude a la corte de Worms con el deseo de casarse con Krimilda, hermana del rey burgundio Gunter. Allí conquista el amor de Krimilda y se convierte en vasallo del rey Gunter, ayudándolo a seducir a la princesa de Islandia, la temible Brunilda. Gunter, incapaz de dominar a su nueva esposa, recurre a Sigfrido, quien –gracias a su capa mágica– consigue someter a Brunilda y entregársela a su señor. Brunilda, al enterarse tiempo después de esta afrenta y sintiéndose agraviada, planea el asesinato de Sigfrido, valiéndose para ello de la envidia que de él tienen los caballeros de la corte, como el valeroso Hagen. La muerte de Sigfrido desata el sentimiento de venganza en Krimilda y, con él, da comienzo la segunda parte del Cantar. **Venganza de Krimilda** (cantos XX al XXXIX) Esta segunda parte se inicia con una elipsis de trece años, en los que Krimilda se ha casado con el rey de los hunos, Atila, con la intención de vengar la muerte de Sigfrido. Para ello, convoca a todos los burgundios a su corte. Allí, tras una sangrienta lucha, Krimilda mata a Hagen –que, a su vez, había decapitado al hijo de Atila y Krimilda– y a su propio hermano Gunter. Finalmente, un vasallo –Hildebrando– acaba con la vida de Krimilda como castigo por su crueldad, pues no soporta más la ferocidad de una mujer que ha perdido su condición femenina y que se había convertido en una potencia infernal.

Otros cantares son: ***Gudrun, Hildebrando*** (Presenta un episodio sencillo, pero lleno de dramatismo y de elevación heroica, reducido al encuentro entre el viejo Hildebrando, que milita en el ejército de Teodorico, y su hijo Hudebrando, que forma entre las fuerzas de Odoacro. Se desafían los dos guerreros, y Hudebrando se niega a admitir que el adversario que tiene enfrente es su padre, al cual la fe jurada y el honor de guerrero le obligan a matar al que sabe que es su hijo).

- **Lírica:** Hallamos una notable influencia de la poesía de los trovadores franceses pero con algunas particularidades muy notables que probablemente marcan las diferencias entre estas dos culturas: en la lírica germana la **dama es una abstracción** en la que entran todas las bondades de la naturaleza y su perfección por lo que su lírica es de corte filosófico. También hay dos formas de amor: el amor puro y el amor vil. Se diferencian dos tipos de canción: ***lied*** de forma regular y el ***leich*** de forma irregular. Aparecen los Minnesängers (cantores de amor) y los Meistersängers (señores cantores).

LITERATURA MEDIEVAL EN LENGUA CASTELLANA

La situación histórica de España durante la Edad Media es peculiar. En el 711 de la Era Cristiana se produjo uno de los hechos más trascendentales de la historia hispana: La llamada ***Invasión musulmana.*** Como consecuencia, algunos cristianos se reagruparon en las montañas norteñas y organizaron la resistencia. Así empezó un largo periodo histórico al que se acostumbra denominar ***Reconquista*** y que culminó en 1492. No puede concebirse la reconquista como una campaña bélica permanente. Los casi ocho siglos que duró, conocieron mil avatares y alternativas en las que convivieron todos los grupos religiosos (**Cristianos, musulmanes y judíos.** Los monarcas árabes contraen, con frecuencia, matrimonio con cristianas cautivas. Algunos reyes de Castilla, a partir de Alfonso VI, ostentan orgullosamente el título de ***"Rey de las tres religiones"***), lingüísticos (latín, árabe, romance. Debemos considerar la fundamental labor realizada por Fernando III, el Santo, y su hijo Alfonso X, el Sabio, quienes oficializan el Castellano) y sociales (nobles, plebeyos, eclesiásticos, etc., aparecen nuevos personajes como los mozárabes –cristianos que vivían en tierras de musulmanes-, mudéjares –musulmanes que vivían en territorios conquistados por cristianos, pero como vasallos y pagando tributos, por eso los llamaron mudéjar: *domesticado-*). En medio de esta ajetreada convivencia (con guerras, paces, alianzas y enfrentamientos) nació la cultura y el arte de los españoles. En el marco social; la sociedad medieval es esencialmente agraria. Su organización sigue los principios del feudalismo. En el campo lingüístico, surgieron las siguientes lenguas: leonés, castellano, navarro, aragonés, y catalán. Pero, sin duda, fue la Iglesia la más influyente en todo el pensamiento medieval, por tanto, la literatura tuvo una tendencia claramente moralizadora y didáctica; sus temas constantes a lo largo de los siglos fueron: la Muerte, el menosprecio del mundo y la Fortuna.



En España Medieval confluyeron el Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. De esta manera se levantaron Mezquitas, Sinagogas e Iglesias unas al lado de otras. Provocando una lucha espiritual o Guerra Santa que hasta hoy en día podemos contemplar. (Izq.Iglesia, Cent. El Candelabro de 7 brazos, "Menorá" y la Estrella de David. Der. La Medialuna y la estrella del Islam)

EVOLUCIÓN DE LA LITERATURA EN CASTELLANO

ANTECEDENTE DE ESCRITOS EN CASTELLANO: SIGLO X: GLOSAS

"Son explicaciones ocasionales, que un monje fue poniendo al margen y entre líneas de sendos libros y frases de la lengua eclesiástica" (Ramón Menéndez Pidal).

Son textos no literarios. Las más antiguas son las Emilianenses (datan del siglo IX o X y pertenecen al monasterio de San Millán, en la Rioja) y las Silenses (data del siglo X y fueron escritas en el monasterio de Silos, en Castilla).

PRIMEROS TEXTOS CON PROPÓSITO LITERARIO: SIGLO XI: JARCHAS MOZÁRABES

Producto de las tres formas de convivencia expresiva (romance-mozárabe, islámica y bíblica) surgieron estas ***"Jarchas"***. Eran estribillos que remataban un poema árabe llamado ***Moaxaja*** o uno hebreo. El tema principal de estas obras eran las lamentaciones amorosas de una doncella por un amor imposible. Es de extensión breve, pues no tiene más de cuatro versos y muchas de ellas solo cuentan dos, y ofrece la peculiaridad de mezclar con su texto románico algunas palabras árabes, principalmente ***Al-habib,*** *"amigo"* con la que la doncella designa a su enamorado. Estas composiciones se convierten en las ***Primeras manifestaciones líricas en español*** y en palabras de Dámaso Alonso: ***"Los testimonios cuajados y significactivos de la más temprana primavera lírica de Europa"***.

Ejemplo:

Vayse meu corachón de mib / Ya Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib! / Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?
Traducción:
Mi corazón se me va de mí / Oh Dios, ¿acaso se me tornará?/
¡Tan fuerte mi dolor por el amado! / Enfermo está, ¿cuándo sanará?

SIGLO XII: MÉSTER DE JUGLARÍA

*(De **Menester.** Oficio u ocupación.* Y ***locus:*** *Juego, alegría Oficio de Juglares)*

Se le denomina de esta manera al conjunto de poemas épicos que constituyen la poesía primitiva española. Los encargados de difundirlos eran los juglares mediante la recitación. Estos juglares *"Eran todos los que se ganaban la vida actuando ante el público para recrearse con la música, o con la literatura, o con la charlatanería, o con los juegos de manos, de acrobatismo, de mímica, etc"* (Ramón Menéndez Pidal). Los había de toda condición, desde los que amenizaban fiestas en palacios hasta los que entretenían al pueblo en los mercados o mesones.

Características de los cantares de gesta castellanos:

- Carácter realista y precisión histórica frente a otros cantares de Europa.
- Sentimiento heroico y nacional.
- Carácter narrativo, popular y de transmisión oral.
- Métrica irregular y rima imperfecta (asonantada).

Obras representativas:

- ***Roncesvalles:*** Solo se tiene un fragmento (dos folios hallados en Pamplona en 1917), fue titulado de esta manera por Ramón Menéndez Pidal. Narra la escena en que Carlomagno va en busca, por el campo de batalla, del cuerpo de su sobrino Roldán.
- ***Crónica rimada o el cantar de Rodrigo:*** Conservado del siglo XIV, llamada también ***Las mocedades de Rodrigo,*** editada por primera vez en 1846. El texto que existe es bastante incompleto, de unos 1160 versos, compuesto probablemente a principios del decenio de 1360.
- ***Los siete infantes de Lara*** (Los versos que se tienen fueron extraídos por Menéndez Pidal de una crónica), ***Bernardo del Carpio*** (No hallada, pero por crónicas se sabe que existió y que tuvo estructura prosificada).

POEMA DEL MÍO CID

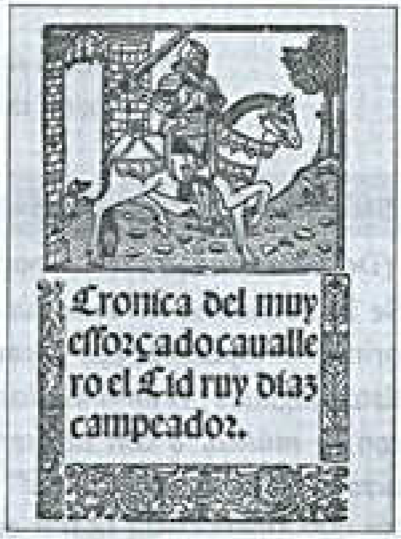
"El primer monumento literario conservado en España" (Ramón Menéndez Pidal)

- **Sobre el códice:**

  El manuscrio es propiedad de los herederos de Alejandro Pidal.

  Tomás Antonio Sánchez lo publicó por primera vez en 1779, en su ***Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV.*** Está conformado por 74 hojas (pergaminos), aunque faltan la del comienzo y dos interiores. Cada hoja presenta aproximadamente 25 versos y el total del poema es de **3,730**. Las partes faltantes fueron completadas con la ***Crónica de Veinte Reyes de Castilla*** por Menéndez Pidal.

- **Sobre el autor:** Sabemos que la obra es anónima, sin embargo, se han planteado posibles autores:


Cronica del muy
eſſoꝛçado caualle
ro el Cid ruy diaz
campeadoꝛ.

Para Menéndez Pidal: Basándose en las características del lenguaje, así como el conocimiento geográfico pudo llegar a la conclusión que fueron dos juglares: uno de **San Esteban de Gormaz**, que suele ajustarse a un verismo geográfico e histórico, y otro de **Medinacelli**, que tiende hacia una novelización empleando elementos fantásticos, y que empezó su composición cuarenta años después de la muerte del héroe acaecida en Valencia en 1099, es decir, 1140 aproximadamente. Por un tiempo se creyó que el autor fue **Per Abbat** o **Pedro Abad,** pues al final de poema se indica: "Quien escrivió este libro del Dios paryso, amen, / Per Abbat le escrivió en el mes de mayo, / en era de mil e CC... XLV annos" (hay que recordar que la fecha que se presenta es de acuerdo a la cronología los Césares, luego adoptada a la cristiana con una disparidad de 38 años), es decir, que el año 1345 en años cristianos es 1307.

Para Colin Smith, la obra *fue compuesta probablemente en los primeros años del* ***siglo XIII*** *en o cerca de* ***Burgos, cabeza de Castila la Vieja.*** El autor es **Per Abbat,** quien *poseía una visión especial de su arte (visión, en parte debida a su formación en y práctica del derecho...* ***jurista*** *o* ***notario,*** *o al menos una persona que haya estudiado leyes)*, y fue compuesta en "**1245**" y que en años cristianos es "**1207**". Para este investigador Abad es apellido y no título eclesiástico, de la ciudad de Burgos *"lo creo esencialmente burgalés, de la ciudad o de la región"*.

- **Sobre el protagonista:** Su nombre verdadero es **Rodrigo Díaz de Vivar**. Fue llamado el "Cid", nombre que deriva del tratamiento árabe *"mi señor"*. El título Campeador proviene de ***campidoctor*** (batallador, vencedor). Pertenecía a la categoría de la nobleza menor: **Infanzón** (categoría más baja de la nobleza). Hijo de Diego Laínez, educado junto al infante Sancho de Castilla, quien le dio el cargo de alférez de la milicia real al ser nombrado rey bajo el título de Sancho II, y a las órdenes del cual se enfrentó a Sancho IV de Navarra. Hizo jurar al rey Alfonso VI (1072, Santa Gadea) que no era responsable de la muerte de su hermano, Sancho II, lo que le provocó la enemistad con el monarca. Fue sustituido en su cargo por García Ordóñez. Luego, el rey le compensó con un matrimonio con Jimena Díaz en 1074, bisnieta de Alfonso V. Acusado de deslealtad al rey, fue condenado al destierro en 1081 y rota su relación de vasallo de Alfonso VI, se encaminó entonces a Zaragoza, poniéndose a las órdenes del gobernante musulmán al-Muqtadir y, posteriormente, de su hijo al-Mu´tamin. Alfonso VI le puso, nuevamente, a su servicio, pero fue despojado de todos sus privilegios y hubo de salir al exilio. En esta ocasión se puso al servicio del rey musulmán de Valencia, logrando derrotar y apresar al conde de Barcelona Berenguer Ramón II en 1090. En 1094 logró tomar Valencia, ciudad que no recuperarán hasta algún tiempo después de su muerte, en el año 1102.

LA JURA DE SANTA GADEA

Tras la muerte de Sancho II, la Corona de Castilla pasó al monarca leonés Alfonso VI, sobre quien recaía la sospecha de haber participado en el asesinato del rey anterior. Por ello, el Cid obligó a al Rey a prestar juramento en Santa Gadea de Burgos. Muchos consideran que este fue el motivo del destierro del Cid; sin embargo, se duda pues Rodrigo Díaz de Vivar no fue una figura marginada por el rey Alfonso en el plano jurídico, sino todo lo contrario, contó con la simpatía del monarca. Esta jura aparece prosificada en las crónicas del siglo XIII (la Primera crónica general y la Crónica particular del Cid), y parece proceder de un cantar de gesta perdido del siglo XII, intermedio quizás entre el Cantar de Sancho II y el Cantar del Cid. Las tres versiones conservadas del romance (la de un manuscrito antiguo, la del Cancionero de romances sin año y la del Cancionero de romances de 1550) son tres testimonios que nos sirven para ver y comprobar que de un cantar pueden surgir diferentes versiones del romancero viejo.

♠ **Sobre la versificación:** Se emplean versos que oscilan entre diez y veinte sílabas métricas, con predominio de los de catorce y dieciséis, con rima asonante o imperfecta. Cada verso está dividido en dos hemistiquios separados por una fuerte cesura. La unidad estrófica es la tirada, formada por la agrupación de un número variable de versos que comparten la misma rima.

LA TIRADA: Es la estrofa de los poetas populares primitivos. Es tan libre, tan poco sujeta a reglas que más está fuera de la métrica que dentro de ella. Su número de versos es indefinido. Los versos son de medida variable, aunque predominan los alejandrinos. La rima es múltiple, con predominio de la asonante. Muchas veces la asonancia se consigue con el auxilio de la paragoge, fenómeno métrico que se produce al agregar una sílaba más a un verso agudo para transformarlo en verso grave y permitir así su rima con otro verso grave ("soné" por "son", "entrove" por "entró"). El ritmo de la tirada no es un ritmo métrico, sino el espontáneo del recitador que dice los versos apoyándose en una música.

♠ **Sobre la división del poema:** En realidad el manuscrito del poema es continuo y no hay pausa o espacio o señal entre las diferentes tiradas. La división en tres partes, para un mejor estudio y enseñanza, fue sugerida por Ramón Menéndez Pidal, quien le diera los títulos de ***Cantar del destierro, de las bodas y afrenta de Corpes.***

♠ **Sobre el contexto histórico:** Época de Reconquista española frente a los moros y una tensa guerra espiritual, pues cristianos y musulmanes tratan de imponer sus creencias, así como sus sistemas de vida. Aparece también una lucha entre la nobleza advenediza, que asciende de rango social por medio de las riquezas obtenidas en la guerra, frente a la linajuda o nobleza de abolengo.

♠ **Sobre el tema central:** Es la recuperación de la honra, primero al ser desterrado (des: quitar, terrar: tierras. Así también era una ofensa para su familia y sangre) y que lo recuperará gracias al perdón del Rey; luego cuando ofenden a sus hijas en Corpes, que será recuperado cuando se imponga ante los infantes de Carrión. *Para Colin Smith, el* *tema fundamental es la ascención del Cid a poder (no solo por las bodas de las hijas, sino también por la constante lucha entre un infanzón y los nobles de mayor alcurnia, quienes tienen sangre, pero no riquezas); el segundo tema es el honor, un tercero sería el buen soldado, y un cuarto el de la integridad del Cid (íntegro en un sentido cristiano, feudal y social, lo cual le capacita para usar y preservar los dones de modo razonable).*

LA HISTORIA RODERICI

Tan mentada por muchos cuando se trata el tema del Cid, lleva el título original de Gesta Roderici Campidocti. Se trata de una obra centrada en la vida de Rodrigo Díaz, conocido por el sobrenombre de Campeador (latinizado en la obra como Campidoctus), muy especialmente en sus acciones de madurez, pues se centra en lo sucedido a partir de su primer destierro por parte de Alfonso VI en 1080 o1081. Fue escrita en latín probablemente entre 1180 y 1190, por un autor de la zona de La Rioja. El texto no ofrece un relato continuado, sino que consiste en tres grandes fragmentos: el primero abarca desde sus comienzos junto al rey Sancho II de Castilla hasta el segundo regreso y concordia con el rey Alfonso VI, el segundo narra desde el nuevo conflicto con Alfonso VI hasta la conquista de Valencia y el tercero, los últimos años del Cid.

ARGUMENTO:

CANTAR PRIMERO: El Destierro del Cid

El rey de Castilla Alfonso VI envía al Cid a Andalucía a cobrar las parias o tributos de los reyes moros de Córdoba y Sevilla. Almutamiz, rey de Sevilla, estaba en guerra con Almudafar, rey de Granada, a quien ayudan el conde García Ordóñez y otros nobles. Rodrigo Díaz, amparando a Almutamiz, vasallo del rey de Castilla, vence a García Ordóñez en cabra y le ofende afrentosamente, "mesándole la barba". De regreso a Castilla con las parias, los enemigos indisponen al Cid con el rey (acusándole de robar las parias), y este lo destierra. (*Es aquí donde empieza el manuscrito de la obra hallada, lo anterior fue recopilado*). Se despide de Vivar, su tierra y sus hombres deciden acompañarlo, luego se dirige a Burgos, donde nadie osa recibirlo, por haberlo prohibido el rey, pues de hacerlo les quitarían los ojos de la cara y sus bienes, según lo explica una niña. *"De los sos ojos tan fuertemientre lorando / tornava la cabeça & estávalos catando. / Vio puertas abiertas & uços sin cannados, / alcándaras vazías sin pielles & sin mantos / e sin falcones & sin adtores mudados"*. Acampa fuera de la ciudad y recibe la ayuda de Martín Antolínez, el Burgalés Cumplido, a cuya astucia acude “"*¡Oh buen Martín Antolínez, el de la valiente lanza!" Si Dios me da vida he de doblaros la soldada. Ahora ya tengo gastado todo mi oro y mi plata, bien veis, Martín Antolínez, que ya no me queda nada. Plata y oro necesito para toda mi compaña, No me lo darán de grado, lo he de sacar por las malas. Martín, con vuestro consejo hacer quisiera dos arcas, Las llenaremos de arena por que sean muy pesadas, bien guarnecidas de oro y de clavos adornadas Bermejo ha de ser el cuero y los clavos bien dorados. Buscadme a Raquel y Vidas, decid que voy desterrado por el rey y que aquí en Burgos el comprar me está vedado. Que mis bienes pesan mucho y no podría llevármelos, yo por lo que sea justo se los* *dejaré empeñados."* Ya con el dinero, el Cid viaja al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde se hospedan su mujer, doña Jimena, y sus hijas, niñas aún, doña Elvira y doña sol. Aquí se despide de su familia, que quedan en manos del abad don Sancho y un centenar de castellanos llegan para hacerse sus vasallos. La última noche de Castilla se le presentó el arcángel Gabriel *"Cabalgad, Cid -le decía-, cabalgad, Campeador, que nunca tan en buena hora ha cabalgado varón, bien irán las cosas vuestras mientras vida os dé Dios.""*. Ya en tierra de moros, el Cid entra en guerra con ellos, a los que gana las ciudades de Castejón y Alcocer (esta la toma mediante un ardid) y, luego de una batalla contra los que deseaban recuperarla envía un presente al Rey, buscando su perdón. Avanza en sus conquistas hacia Teruel y Zaragoza, llega hasta las tierras amparadas por el conde de Barcelona, Ramón de Berenguer, quien decide enfrentarlo. El Cid trata de camarlo en vano *"Decid al conde que esto no debe tomarlo a mal, de lo suyo nada llevo, déjeme marchar en paz". A lo cual repuso el conde: "Eso no será verdad. Lo de ahora y lo de antes todo me lo pagará y ya sabrá el desterrado a quién se atrevió a ultrajar". Se ha tornado el mandadero a toda velocidad. Entonces muy bien comprende Mío Cid el de Vivar que batalla con el conde ya no la puede evitar (...) "Verá Ramón Berenguer a quién quería dar caza hoy en el pinar de Tévar por quitarle su ganancia"*. El Cid vence y toma prisionero al conde Ramón Berenguer a quien le gana la famosa espada **Colada.** Después de tenerlo tres días bajo su poder y ante la decisión de este, de dejarse morir de hambre, el Cid lo puso en libertad.

CANTAR SEGUNDO: Bodas de las hijas del Cid

"Aquí s' conpieça la gesta de Mío Çid el de Bivar" Este es el verso que toma como referencia Menéndez Pidal para indicar el inicio de la segunda parte. El Cid se dirige luego hacia el mediterráneo, tomando la costa entre Castellón y Murviedro, y ganando después la ciudad de Valencia, la toma después de nueve meses de haberla sitiado. También vence al rey moro de Sevilla, que había ido en auxilio de Valencia, y previo permiso del rey, a quien había enviado varios presentes de caballos, lo que prueba su condición de buen vasallo. Los presentes llevados por Alvar Fáñez Minaya tienen respuesta y el rey permite el encuentro del Cid con su familia. *""Pláceme de corazón. Mientras vayan por mis reinos les daré manutención; guárdenlas todos de mal, de ofrenta y de deshonor. Cuando a la frontera lleguen esas damas cuidad vos de servirlas cual se debe, e igual el Campeador. Ahora, guardias y mesnadas, escuchad con atención: No quiero que pierda nada Mío Cid Campeador, a todos los caballeros que le tienen por señor lo que yo les confisqué hoy se lo devuelvo yo, aunque sigan con el Cid no pierdan su posesión, seguros estén de daño o mal en toda ocasión; esto lo hago porque siempre sirvan bien a su señor"*. Más tarde vence al rey de Marruecos, Yusuf, que había ido a recuperar Valencia, y envía más presentes al rey. Sus enemigos acrecientan su envidia y los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando, parientes de García Ordóñez desean casarse con sus hijas, codiciosos de las riquezas del héroe *"Esta merced os pedimos, a vos, el rey y señor: queremos, si esta demanda tiene vuestra aprobación, que nos pidáis a las hijas de Mío Cid Campeador, casar queremos con ellas, honra será de los dos"*. Se reúnen en las orillas del río Tajo y el rey le brinda perdón solemne, así también la mano de sus hijas en matrimonio con los de Carrión. Nuestro héroe no ve con gustos estos casamientos, pero requerido por el rey, accede lleno de recelos *""No*

querría yo casarlas, repuso el Campeador, que no tienen mucha edad, las dos muy pequeñas son. De mucho renombre gozan los infantes de Carrión, buenos son para mis hijas y aún quizá para mejor. Yo di vida a estas dos niñas, pero las criasteis vos; a lo que mandéis estamos, rey Alfonso, ellas y yo. Aquí están, en vuestras manos, doña Elvira y doña Sol, dadlas a quien vos queráis, que siempre será en mi honor" (...) "Mucho que os lo agradezco, como a mi rey y señor, vos me casáis a mis hijas, no soy quien las casa yo" (...)"Ahora una merced os pido, a vos mi rey natural: ya que casáis a mis hijas según vuestra voluntad, nombrad vos quien las entregue, mis manos no las darán y los infantes de eso no se podrán alabar". Respondió el rey: "Este buen Álvar Fáñez lo será. Cogedlas y a los infantes se las iréis a entregar tal como lo hago yo ahora, cual si fuese de verdad, en todas las velaciones las tenéis que apadrinar, cuando volvamos a vernos todo se me ha de contar". Dijo Álvar Fáñez: "Señor, pláceme de voluntad". Y se dirige con los suyos a Valencia, donde las bodas se realizan con grandes fiestas que duran quince días.

CANTAR TERCERO: La Afrenta de Corpes

Los infantes de Carrón han revelado su cobardía en varios episodios: El miedo ante un león que había escapado de su jaula y que el Cid lo tomó por la melena y lo devolvió a la misma *"Mío Çid fincó el cobdo, en pie se levantó, / el manto trae al cuello & adelinnó pora león; / el león quando lo vio assí se vergonçó / ante Mío Çid la cabeça premío & el rrostro fincó; / Mío Çid don Rodrigo al cuello lo tomó / e liévalo adestrando, en la rred le metió"*; y la huída del infante don Fernando, al ser embestido por el moro Aladraf durante la lucha contra el rey Búcar (fue Pedro Bermúdez quien mató a Aladraf y, buenamente, entregó el caballo del moro a Fernando, este llega a pasearse como si hubiera vencido). El Cid, en cambio, va de triunfo en triunfo, y gana la espada **Tizona** en un famoso encuentro con el rey Búcar de Marruecos, a quien vence después de un magnífico combate individual. Los infantes de Carrión deciden vengarse del Cid, a quien envidian, y se llevan a sus esposas a tierras de Carrión, deteniéndose en el robledal de Corpes, donde las vejan y maltratan brutalmente. Enterado el Cid de esta afrenta pide justicia al rey. Este, dolido por la mala acción de los infantes convoca a las **Cortes de Toledo**. En ella son condenados los infantes quienes se ven obligados a devolver las espadas Colada y Tizona, obsequios del Cid, a reintegrar la dote, ya consumida en parte, y batirse en duelo con vasallos del Cid. Llegan, en ese instante los emisarios de los infantes de Navarra y Aragón, quienes solicitan para ambos las manos de doña Elvira y doña sol, a lo que el Cid accede satisfecho *"Merced, merced, rey Alfonso, vos sois mi rey y señor. Esto que ahora pasa mucho lo agradezco al Creador, que a mis hijas me las pidan de Navarra y de Aragón. Vos, rey Alfonso, a mis hijas las casasteis, que yo no, en vuestras manos, oh rey, vuelvo a poner a las dos; sin vuestro mandato, rey honrado, nada haré yo"*. Como los de Carrión no tienen armas, piden plazo para los duelos, pues el Cid les quitó sus espadas. *"Don Alfonso se volvió hacia el Cid Campeador: "Rodrigo, sea esta lucha, en sitio que mandéis vos". Dijo entonces Mío Cid: "Eso no lo haré, señor, antes volveré a Valencia que ir a tierras de Carrión". Le repuso don Alfonso: "Sea así, Campeador. Dadme vuestros caballeros bien armados, Cid, que yo conmigo los llevaré y seré su protector. Esos caballeros vuestros os garantizo que no han de sufrir atropello de conde ni de infanzón. Aquí en las cortes el plazo os señalo a ellos y a vos, que a cabo de tres semanas en las vegas de Carrión tenga lugar el combate estando delante yo. Quien no acuda en ese plazo pierda* *toda su razón: se declarará vencido y quedará por traidor*". Rodrigo entrega en manos del Rey a sus fieles vasallos. Se enfrentan Martín Antolínez contra Diego; Pedro Bermúdez contra Fernando y Muño Gustioz contra Asur González, hermano de los infantes. Los fieles hombres del Cid vuelven vencedores, muestra de su recuperación del honor. *"¡Qué grandes eran los gozos en Valencia la mayor, por honrados que quedaron los tres del Campeador! La barba se acariciaba don Rodrigo, su señor: "Gracias al rey de los cielos mis hijas vengadas son, ya están limpias de la afrenta esas tierras de Carrión. Casaré, pese a quien pese, ya sin vergüenza a las dos*". El poema termina con las segundas nupcias de las hijas (la sangre del Cid ahora pertenece a la más alta nobleza) *"Sus casamientos hicieron doña Elvira y doña Sol, los primeros fueron grandes pero éstos son aún mejor, y a mayor honra se casan que con esos de Carrión. Ved cómo crece en honores el que en buenhora nació, que son sus hijas señoras de Navarra y Aragón. Esos dos reyes de España ya parientes suyos son, y a todos les toca honra por el Cid Campeador. Pasó de este mundo el Cid, el que a Valencia ganó: en días de Pascua ha muerto, Cristo le dé su perdón. También perdone a nosotros, al justo y al pecador. Éstas fueron las hazañas de Mío Cid Campeador: en llegando a este lugar se ha acabado esta canción."*.

Menéndez Pidal dice que el mismo Carlos V expedía una cédula real en 1541 con estas palabras: "mirando que el Cid es nuestro progenitor"

ENTRE LOS SIGLOS XII Y EL XIII

Orígenes del teatro medieval español:

En la Edad Media española se desarrollaron representaciones teatrales, unas de carácter religioso que se hacían en los templos o en portales y atrios, sobre temas tomados de la Biblia, para interpretar de manera fácil los pasajes religiosos o los significados de las festividades. Eran llamados "autos" de ***misterio, y moralidades,*** con personajes alegóricos en el siglo XVI se les denominarán autosacramentales. En menor escala, pero coexistió un teatro profano culto representado en las cortes y en colegios, sobre temas de los clásicos griegos y latinos. Las otras eran de carácter profano popular, que se representaban en esquinas o mesones y que serían antecedentes de entremeses y sainetes.

La pieza más antigua que se conserva es El Auto o Misterio de los Reyes Magos, fragmentos en verso que datan de la segunda mitad del S. XII o inicios del XIII. Solo se han hallado 147 versos divididos en cinco escenas que tratan del descubrimiento de la estrella con los monólogos de los tres Reyes Magos: Gaspar, Baltasar y Melchor, su ida a Belén, su encuentro con Herodes y la consulta a los rabinos de la sinagoga.

Orígenes de la poesía lírica castellana:

Entre el mester de juglaria y clerecía, floreció la lírica castellana, espontánea y valiosa. Eran villancicos o canciones, pero muchos de sus autores no han llegado a nosotros. ***Disputa del alma y del cuerpo*** (de solo 37 versos), ***Razón de amor con la disputa del agua y el vino*** (de inicios del siglo XIII, con evidente influencia provenzal), ***Elena y María o Disputa del clérigo y del caballero*** (probablemente de fines del siglo XIII).

SIGLO XIII- XIV: MESTER DE CLERECÍA

(Oficio de los Clérigos)

Los reinados de Fernando III y su hijo, Alfonso X, el Sabio, fomentaron la vida intelectual en Castilla, pues reunió a los sabios de Oriente en su corte y mandó a realizar traducciones (*Escuela de traductores de Toledo*) de los saberes de otras lenguas al castellano, así esta lengua se hace oficial. A través del árabe, se accederá a escritos de Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, etc., obras que se habían perdido para el mundo occidental. Durante este contexto se crean las Universidades (Valencia en 1209 y Salamanca en 1215), las cuales ponían énfasis en dos cuestiones fundamentales: la Teología y las Leyes (Patrística y Latinidad clásica). La Literatura de esta época fue desarrollada por hombres de monasterios, así como por personajes letrados y eruditos que no pertenecían necesariamente a la iglesia. Las obras se vuelven científicas, históricas, etc.

Durante el siglo XIV, España fue asolada por sequías, pestes y hambres devastadoras. Por eso fue llamado "calamitoso" por Menéndez y Pelayo.

CARACTERÍSTICAS:

- Sus rasgos ditintivos se esbozan en el exordio del *Libro de Aleixandre*: *"Mester trago fermoso: non es de ioglaría / mester es sen pecado, ca es de clerecía / fablar curso rimado por la cuaderna vía / a sílabas cuntadas, ca es grant maestría"*, en conclusión:
- **Regularidad métrica y rima consonantada,** pues existe una gran preocupación por la forma.
- Índole narrativa, pues el poeta cuenta, casi siempre, hechos casi siempre de carácter religioso. Por esto, es de carácter **moralizador y didáctico.**
- Preferencia por el uso de la ***cuadernavía*** o llamada ***tetrástrofo alejandrino monorrimo:*** estrofa de cuatro versos alejandrinos (14 sílabas, con dos hemistiquios de siete) y de una sola rima. La repetición de estas estrofas, a lo largo de poemas de extraordinaria extensión, resultaba sin duda monótona, y se prestaba a caer en frecuentes ripios.

OBRAS Y AUTORES REPRESENTATIVOS:

- Aparecen poemas anónimos como el ***Libro de Apolonio*** (aquí aparece por primera vez la cuadernavía. Trata de la historia del rey Apolonio y su sufrimiento, separado de su esposa e hijo), el ***Libro de Aleixandre*** (algunos lo atribuyen a Gonzalo de Berceo. Es la historia de Alejandro Magno en verso), el ***Poema de Fernán González,*** estos poemas presentan rasgos de juglaría y clerecía, y el ***Libro de Yusuf o de José,*** que trata la historia del hijo de Jacob y pertenece a la literatura aljamiada ("texto morisco en romance, pero transcrito con caracteres árabes o hebreos).
- **GONZALO DE BERCEO:** Primer poeta con nombre conocido. *"Gonzalo fue so nomne que fizo est tractado, / en Sant Millán se suso fue de ninnez criado, / natural de Berçeo, ond Sant Millán fue nado... / Yo, Gonzalo por nomne, clamado de Berçeo, de Sant Millán criado, en la su merçed seo..."*. Su obra puede dividirse en **obras en honor de a Virgen:** *Milagros de Nuestra Señora, Loores de Nuestra Señora, Duelo que fizo la virgen el día de la pasión de su fijo Jesu Christo; Vida de Santos: Vida del glorioso confesor Sancto Domingo de Silos, estoria de Sennor Sant Milán, Vida de Sancta Oria, Virgen;* **obras de asunto religioso o doctrinal:** *Martirio de Sanc Laurencio, De los signos que aparecen antes del juicio, Del sacrificio de la Misa.*

ORÍGENES DE LA PROSA CASTELLANA:

Durante el siglo XIII, aparecen las primeras obras en prosa y escritas en romance. Se mencionan:

- **Textos históricos:** *Los Anales Toledanos, De rebus Hispanie* de Rodrigo Ximénez de Rada (conocida como *Historia ghótica* donde se relata la historia de la península ibérica hasta el año 1243).
- **Colecciones de cuentos:** *Calila y Dimna* (La versión castellana data de 1251 y fue mandada a realizar por Alfonso X del árabe al romance. El nombre de Calila y Dimna le viene dado del título del primero de los cuentos. "Primero y tímido conato que hizo la lengua castellana en el arte de la narración ejemplar y recreativa").
- **Textos sapienciales:** *Libro de los Doze Sabios o Tratado de la Nobleza y Lealtad* (Se definen las características que debía tener un príncipe, rey o regidor público, en el campo civil y político), *Flores de Philosophía* (sentencias para reyes y príncipes, que Fernando III mandó aplicar en la educación de sus hijos)
- **Textos jurídicos:** *Fuero Juzgo* (1241. Versión en romance del Liber ludiciorum o Liber ludicium, cuya primera versión data del siglo VII).
- **ALFONSO X, EL SABIO:** Rey de Castilla (1252 – 1284) que continuó la labor intelectual que había comenzado su padre Fernando III, el Santo. Dedicó su reinado fundamentalmente a empresas culturales. Gracias a esta labor, se escribieron obras como: *Las Siete Partidas* de carácter jurídico, pues son un conjunto de leyes para gobernar con acierto, *Crónica general o Estoria d'Espanna* que es una historia de España que abarca desde los primeros pobladores de la Península hasta el reinado de Alfonso X, *Las Cantigas de Santa María* que son composiciones en gallego escritas por el mismo rey Alfonso y dedicadas a la Virgen.
- **EL INFANTE DON JUAN MANUEL** (1282 – 1348 prob.): Considerado como el primer gran prosista que aparece en la literatura española. Hijo del infante Manuel, hermano del rey Alfonso X, su producción fue vasta, pero han llegado a nosotros pocas de sus obras, cuyas fuentes las hallamos en la Biblia, Esopo, Fedro, Plinio, El Calila Et Dimna, el Panchtranta, etc. Entre sus obras hallamos: *Libro del Caballero et del escudero, El libro de caza, Tratado de armas, Reglas de cómo se debe trovar (perdido),* ***Libro de los exemplos del Conde Lucanor et de Patronio,*** conocido comúnmente como ***El conde Lucanor*** y considerada su obra maestra. Editada por primera vez en Sevilla, en 1575. Consta de 51 relatos y su argumento se reduce a "El conde Lucanor consulta a su consejero Patronio sobre varios asuntos, en su deseo de obrar correctamente. El fiel ayudante le cuenta una historia (cuento o apólogo) para cada caso, permitiendo que el Conde obtenga una enseñanza". En el aspecto moral es sorprendente la cantidad de cualidades humanas que se analizan: la avaricia, la vanidad, el desinterés, la resignación ante la pobreza o el infortunio, etc. solo una zona importante del mundo sicológico parece terreno vedado a la pluma de Juan Manuel, la zona amorosa.
- **JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA (1283?- 1350?):** De su vida apenas sabemos lo que nos dejó en estos versos: *"Et porque de todo bien es comienzo e rais / La Virgen Santa María, por ende yo Juan Ruis / Archipreste de Fita, della primero fis / Cantar de los sus gosos siete, que ansí dis"*, es decir, perteneció a la iglesia con el cargo de ***Arcipreste*** (cabeza de clérigos). Su obra ***El libro del buen amor,*** de contenido bastante heterogéneo, en él reúne

composiciones de diverso carácter con interpolaciones en el relato o tema principal. El protagonista es el mismo arcipreste (aparece por primera vez en obras españolas de este género, ***la forma autobiográfica***) quien presenta una lucha en su alma entre el amor a Dios **"buen amor"** y el carnal y mundano **"loco amor"**. En el fondo podríamos decir que es un fiel retrato de la sociedad de su época, de su crisis moral y hábitos. Aquí ya aparecen esbozados personajes que serán desarrollados más adelante por Cervantes, *La Celestina, Lazarillo*, Quevedo, Aleman, etc. Recoge composiciones líricas profanas (serranillas, muchas veces paródicas) al lado de otras religiosas, fábulas, apólogos, glosas, el *Ars amandi* de Ovidio y de la comedia De Vetusta (episodio de don Melón de la Huerta y doña Endrina de Calatayud) del seudo Panphilus, parodias de la liturgia de las horas canónicas o de los cantares de gesta (el combate de don Carnal con doña Cuaresma), endechas como el hecho a la muerte de Trotaconventos, sátiras como las dirigidas contra las mujeres pequeñas o el poder igualador del dinero, alegorías, moralidades, sermones, cantigas de ciegos y de escolares, etc.

- ♠ **PEDRO LÓPEZ DE AYALA (1332- 1407):** *El Rimado de Palacio o Rimas de las maneras de Palacio, Crónica de los reyes de Castilla, De la caza de las aves, et de sus plumajes, et dolencias et melecinamientos, o Libro de cetrería.*

SIGLO XV: PRERRENACIMIENTO

La literatura de este periodo se siente influida por el Humanismo que ya anuncia el Renacimiento.

Reinado de los Reyes Católicos (Fernando de Aragón e Isabel la Católica) con problemas políticos (Guerra contra Juana, la Bletraneja). Se rompe la convivencia entre judíos, árabes y cristianos (expulsión de judíos y moros en 1492 de los reinos de Granada).

Instauración de la Santa Inquisición y descubrimiento del Nuevo Mundo (1492).

PROSA:

- ♠ **Fernán Pérez de Guzmán (1376 - 1458):** Iniciador del género biográfico en España con su obra *Generaciones y semablanzas* (es la tercera parte del libro *Mar de Istorias*, y trata de los reyes y personajes más ilustres de Castilla a fines del siglo XIV y comienzos del XV)
- ♠ **Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera (1398? - 1466?):** Pintor de las costumbres españolas, anteriores al Siglo de Oro. Su obra *Corbacho o reprobación del amor mundano*, cuyo estilo y lengua se caracteriza por ser, en palabras de Menéndez y Pelayo "desarticulada y familiar, la lengua elíptica, expresiva y donairosa, la lengua de la conversación, el de la plaza y el mercado, entró por primera vez en el arte con una bizarría, con un desgarro, con una libertad de giros y movimientos que anuncian la proximidad del gran arte realista español".

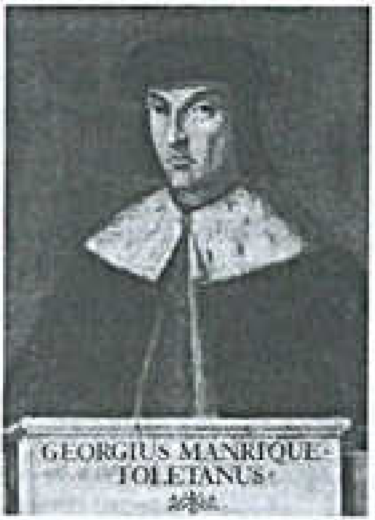
POESÍA: Aparecen dos corrientes: Galaicoprovenzal y Alegórico-dantesca (influencia de Dante y Petrarca).

- **Cancionero de Baena:** Reunido por Juan Alfonso de Baena y titulado *Libro de trovas.* Figuran 54 poetas de nombre conocido y 35 anónimos. Por primera vez la poesía adquiere carácter profesional y culto. Presenta tres tipos de poesía: De transición trovadoresca, de carácter alegórico y doctrinal – filosófico.
- **Cancionero de Stúñiga:** Titulada de esa manera por aparecer al inicio dos poemas de Lope Stúñiga. Los poemas reunidos pertenecen al género trovadoresco y cortesano.
- **Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (1398 - 1458):** *Canciones o Cantares, Dezires, Serranillas, Sonetos al Itálico modo* (Son 42 y están escritos bajo la sombra de Petrarca, convirtiéndose en Precursor de Garcilaso de la Vega)
- **Juan de Mena (1411 - 1456):** *Laberinto de la Fortuna o Las trescientas.* Escritas en 279 octavas reales de arte mayor.
- **Gómez Manrique (1412? – 1490?):** Tío del poeta Jorge Manrique, fue autor de *Representación del nacimiento de Nuestro Señor.*
- **Fernando de Rojas (1465 - 1541):** *La tragicomedia de Calisto y Melibea (La Celestina)*
- **Elio Antonio Nebrija (1442 - 1522):** *"Primera Gramática de la Lengua Castellana" (1492).*

Poesía de la segunda mitad del siglo XV:

- Poesía de corte popular ***"Los romances"*:** Genuinamente españolas, estas composiciones reemplazaron a las canciones de gesta adquiriendo gran difusión en el mundo hispano. Aunque no se sabe con exactitud su origen y procedencia, presentan versos octosilábicos con rima asonantada y alterna de serie indefinida, y pueden adquirir diferentes naturalezas: épica, épica-lírica- dramático-lírica. Los romanceros más antiguos son de los siglos XIV y XV

JORGE MANRIQUE FIGUEROA (1440 – 1479)



Lo más probable es que haya nacido en Paredes de Nava (Palencia) en 1440 y que fue uno de los siete hijos de los Manrique de Lara, familia poderosa y noble. Su madre doña Mencía de Figueroa falleció a temprana edad, por lo que su padre Don Rodrigo Manrique, Maestre de la Orden de Santiago, se volvió a casar con doña Beatriz de Guzmán y, tras su muerte, con doña Elvira de Castañeda. Jorge se casó con Guiomar, la hermana menor de Elvira, en 1470. Fue pariente de poetas y soldados: Gómez Manrique e Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.

Su carrera militar incluye el levantamiento de los nobles contra Enrique IV de Castilla, y la Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479) entre Juana, la Beltraneja, de Trastámara, hija de Enrique IV, el Impotente, e Isabel I quien se casaría en secreto con Fernando de Aragón y a quien nuestro poeta apoyaría.

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

Pocos años después de la muerte de su padre, Jorge, fue herido de muerte en una batalla contra el marqués de Villena, don Diego López Pacheco, frente al castillo de Garci Muñoz en la provincia de Cuenca. Al morir se encontraron en sus ropas los siguientes versos inéditos: *"¡Oh mundo!, pues que me matas/ fuera la vida que distes/ toda vida/ mas según acá nos tratas/ lo mejor y menos triste/ es la partida"*.

Obra: Escribió 45 poemas amorosos (*Castillo de amor, Con dolorido cuidado, Porque estando él durmiendo su amiga le besó, Pofesión en la orden del amor, Diciendo qué cosa es el amor*, etc), poesía burlesca (*Coplas a una deuda que tenía empeñado un brial en una taberna, Un convite que hizo a su madrastra*), poesía moral o doctrinal (*Coplas a la muerte de su padre, Contra el mundo*).

ANTOLOGÍA

PORQUE ESTANDO ÉL DURMIENDO LO BESÓ SU AMIGA

Vos cometiste traición,
pues me heriste, durmiendo,
de una herida que entiendo
que será mayor pasión
el deseo de otra tal
herida como me distes,
que no la llaga ni mal
ni daño que me hicistes.
Perdono la muerte mía;
mas con tales condiciones,
que de tales traiciones
cometáis mil cada día;
pero todas contra mí,
porque, de aquesta manera,
no me place que otro muera
pues que yo lo merecí.

*

Más placer es que pesar
herida que otro mal sana:
quien durmiendo tanto gana,
nunca debe despertar.

DICIENDO QUE COSA ES AMOR

Es amor fuerza tan fuerte
que fuerza toda razón;
una fuerza de tal suerte,
que todo seso convierte
en su fuerza y afición;
una porfía forzosa
que no se puede vencer,
cuya fuerza porfiosa
hacemos más poderosa
queriéndonos defender.
Es un modo de locura
con las mudanzas que hace:
una vez pone tristura,
otra vez causa holgura,
como lo quiere y le place;
un deseo que al ausente
trabaja, pena y fatiga;
un recelo que al presente
hace callar lo que siente,
temiendo pena que diga.
Todas estas propiedades
tiene el verdadero amor;
el falso, mil falsedades,
mil mentiras, mil maldades
como fingido traidor;
el toque para tocar
cuál amor es bien forjado,
es sufrir el desamar,
que no puede comportar
el falso sobredorado.

COPLAS POR LA MUERTE DEL MAESTRE DE SANTIAGO, DON RODRIGO MANRIQUE, SU PADRE

Aborda un tema grave y solemne, a través de un lenguaje moderado con términos paralelos y contrastantes (vida-muerte, placer-dolor, juventud-senectud, temporales-eternales, etc.) y una estrofa sencilla: **la copla de pie quebrado** (sextillas dobles -doce versos- en las que se suceden dos octosílabos, con predominio del ritmo trocaico, y un tretrasílabo o pie quebrado que a veces es un pentasílabo).

Suele dividirse las coplas en tres partes.

- **La primera parte (Estrofas I-XIII)** Cuyos tres primeros versos son exhortativos. En toda esta parte, muestra una profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida humana. Aquí encontramos todos esos motivos que configuran el ***ars moriendi*** (Arte de la muerte, textos que contienen consejos para una buena muerte de acuerdo a preceptos cristianos) medieval: la ***"vanidad de vanidades"*** mencionada por el *Eclesiastés*, el ***memento mori*** (*recuerda que morirás*: fugacidad de la vida, ya que somos mortales), la actitud de ***contemptu mundi*** (desprecio del mundo), el ***ubi sunt?*** (*¿Dónde están?*, aludiendo a personajes o hechos del pasado), el poder igualador de la muerte, etc. Todas las cosas de este mundo se las lleva la muerte: la belleza de la juventud (copla IX), el noble linaje (copla X) y los "estados y riquezas" (copla XI).
- **La segunda parte (Estrofas XIV-XXIV):** Hace alusión a toda una serie de personajes ilustres de la Castilla del "pasado" más reciente, que, a pesar de sus méritos, de su estado o riquezas, no han podido vencer a la muerte. En la copla XIV, el poeta vuelve a hacer referencia al ***"aequo pede pulsat"*** de Horacio (poder igualador de la "muerte" tanto para los pobres como para los ricos y nobles) tan presente en las danzas de la muerte: poderosos reyes y emperadores, Papas y prelados, *"así los trata la muerte/ como a los pobres pastores/ de ganados"*.
- **La tercera parte (Estrofas XXV-XL):** Se concentra en la figura del padre, podría decirse que es en sí el asunto del poema. Estas estrofas contienen el elogio fúnebre, la sentida alabanza, que el poeta tributa a su padre comparándolo con héroes del pasado como Octaviano, Julio César, Aníbal, Trajano, Marco Aurelio, Adriano, Constantino, etc. También hace referencia a la existencia de don Rodrigo, quien *"no dejó grandes tesoros,/ ni alcanzó muchas riquezas/ ni vajillas"*, pero sí *"hizo guerra a los moros/ ganando sus fortalezas/ y sus villas"*, ganando realmente *"las rentas y los vasallos/ que le dieron"*. A partir de la copla XXXIV, **la Muerte entabla un diálogo con el Maestre** que es propio de las medievales ***danzas de la muerte***, recuérdese el códice de la biblioteca de El Escorial ***Danza general de la muerte***, en que la muerte va llamando a bailar a varios personajes como el Papa, el Emperador, etc. En estas coplas aparecen mencionados los tres tipos de vida: la ***vida terrenal*** que es aniquilado por el olvido, la *vida de la* ***fama*** que permanece en el recuerdo de los que sobreviven, y, por último, la *vida* ***eterna.*** *"Non se vos haga tan amarga /la batalla temerosa/ qu'esperáis,/ pues otra vida más larga/ de la fama gloríosa/ acá dexáis./ Aunqu'esta vida d'honor/ tampoco no es eternal/ ni verdadera;/ mas, con todo, es muy mejor/ que la otra temporal,/ perescedera"*. Aunque el

lector puede advertir que la división de las coplas en tres partes está dedicada a cada una de estas vidas: terrenal, fama y eterna.

- **El Maestre abandona la vida** acompañado por todos sus seres queridos (*"rodeado de su mujer/ y de sus hijos y hermanos/ y criados,/ dio el alma a quien se la dio"*), y con el reconocimiento del recuerdo imborrable que ha dejado tras de sí: *"que aunque la vida perdió,/ dejónos harto consuelo/ su memoria"*.

I
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

II
Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera,
más que duró lo que vio
porque todo ha de pasar
por tal manera.

III
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

V
Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos
descansamos.

XII
Los placeres y dulzores
de esta vida trabajada
que tenemos,
no son sino corredores,
y la muerte, la celada
en que caemos.
No mirando nuestro daño,
corremos a rienda suelta
sin parar;
desque vemos el engaño
y queremos dar la vuelta,
no hay lugar.

VII
Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos,
que en este mundo traidor,
aun primero que muramos
las perdamos:
de ellas deshace la edad,
de ellas casos desastrados
que acaecen,
de ellas, por su calidad,
en los más altos estados
desfallecen.

twitter.com/calapenshko

XVII
¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados, sus vestidos,
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aquel danzar,
aquellas ropas chapadas
que traían?

XXV
Aquél de buenos abrigo,
amado por virtuoso
de la gente,
el maestre don Rodrigo
Manrique, tanto famoso
y tan valiente;
sus hechos grandes y claros
no cumple que los alabe,
pues los vieron,
ni los quiero hacer caros
pues que el mundo todo sabe
cuáles fueron.

XXVI
Amigo de sus amigos,
¡qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestro de esforzados
y valientes!
¡Qué seso para discretos!
¡Qué gracia para donosos!
¡Qué razón!
¡Cuán benigno a los sujetos!
¡A los bravos y dañosos,
qué león!

XXVII
En ventura Octaviano;
Julio César en vencer
y batallar;
en la virtud, Africano;
Aníbal en el saber
y trabajar;
en la bondad, un Trajano;
Tito en liberalidad
con alegría;
en su brazo, Aureliano;
Marco Tulio en la verdad
que prometía.

XL
Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer
y de sus hijos y hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio
¡en cual la dio en el cielo
en su gloria,
que aunque la vida perdió
dejónos harto consuelo
su memoria.

UN CASO APARTE: FERNANDO DE ROJAS Y LA CELESTINA

Si bien no se sabe mucho del autor, *La Celestina* (aparecida en el último año del siglo XV) presenta problemas en torno a la composición del libro, sobre el autor y la extensión de la misma, ninguno puede darse por resuelto. La primera edición es de Burgos (1499), titulada *Comedia de Calisto y Melibea*, de dieciséis actos o *autos* (el primero es el más extenso); la segunda publicada en Sevilla (1501), en la que aparece un acróstico final de once octavas y en el que puede leerse **EL BACHILLER FERNANDO DE ROJAS ACABÓ LA COMEDIA DE CALYSTO Y MELIBEA E FUÉ NACIDO EN PUEBLA DE MONTALBÁN.** La tercera edición es también de Sevilla (1502) aparece con el título de *Tragicomedia de Calisto y Melibea* y se intercalan 5 actos nuevos, llegando así a 21.

El argumento se reduce a lo siguiente: Calisto, noble y apuesto joven, se enamora de Melibea, un día en que trataba de atrapar a un halcón que se le había escapado. La joven interpreta mal las pretensiones del joven amante y este, aconsejado por su criado Sempronio, decide recurrir a la Celestina para lograr el amor de Melibea. La alcahueta consigue mediante artimañas que Melibea se enamore de Calisto. Los criados de este intentan obtener un beneficio de la pasión de su amo, que había prometido una cadena de oro a Celestina. Los criados reclaman su parte y ante la negativa de la Celestina, la matan. Son apresados y ejecutados por la justicia, de lo que Calisto tiene noticia al día siguiente. Concierta una entrevista nocturna con Melibea, pero esa noche muere Calisto al querer bajar con una escalera. Ante la muerte de su amado, Melibea sube a una torre y se arroja desde ella tras declarar las causas del suicidio a su padre. Termina la obra con el llanto y unas reflexiones morales de Pleberio, padre de Melibea.

LITERATURA MEDIEVAL EN ITALIA

TRECENTO ITALIANO (AÑO 1300 – SIGLO XIV)

Los últimos años del siglo XIII e inicios del XIV, el papa Bonifacio VIII se hizo del poder en Italia y la Iglesia alcanzó protagonismo en una serie de guerras contra Inglaterra, Francia y España, aparte de incontables contrastes con las poderosas familias romanas y con la República de Florencia.

Años anteriores, se había desatado una guerra fratricida entre los que apoyaban al Papa (*Güelfos*) y el gobierno de un Emperador (*Gibelinos*). En Florencia, cuna de Dante, tomaron el poder los Güelfos, que terminarían dividiéndose en dos bandos: Cerchi y Donatti.

En esta época la Iglesia decretó que los clásicos eran considerados paganos y toda influencia suya era pecaminosa, por lo cual los italianos se encontraban en una encrucijada: ver a los clásicos como paganos o como una herencia cultural. A esto se suma la marginación de que eran víctimas la mujer y los poetas, ninguno tenía una participación activa en la sociedad.

Las tres grandes figuras de este periodo y que ya anuncian el nuevo espíritu renacentista son Dante, Petrarca y Bocaccio.

DUCANTE DEGLI ALDIGHIERI (1265 – 1321)

"El Aristóteles Moderno"

Nació en Florencia, en 1265 como el mismo lo diría en su inmortal obra *"Oh gloriosas estrellas, luz preñada /de gran poder, al cual yo reconozco /todo, cual sea, que mi ingenio debo, / nacía y se escondía con vosotras/ de la vida mortal el padre, cuando/ sentí primero el aire de Toscana"*, "Paraíso" (XXII, 112-117) indicando que nació cuando el sol estaba en Géminis, fija su fecha de

nacimiento entre el 18 de mayo y el 17 de junio. Fue el hijo de Alighiero di Bellincione Alighieri, un notario perteneciente a una antigua aunque decadente familia güelfa. Dante creció así entre los triunfos de la democracia florentina, en los que tomó algún papel luchando en la línea frontal de la caballería güelfa en la batalla de Campaldino (11 de junio de 1289). A sus ocho años se viste de luto, pues su padre muere y pocos años después la muerte nuevamente tocaría a su puerta para dejar otra gran tristeza al llevarse a su madre. Dante quedaría en manos de sus familiares, pero fue Brunetto Latini (autor de *El tesoro*), quien lo guiaría por el mundo del conocimiento. "Dante visita las universidades de Bolonia, Padua y París donde adquiere no sólo sabiduría, sino también una gran pasión por las artes" (*Bartolomé Mitre*). A sus treinta y un años (algunos sostienen que fue a los 20, Bartolomé Mitre sostiene que fue a los 27) contrae matrimonio con Gemma Donatti (para cumplir una promesa que su padre hiciera al morir), hija de una de las familias principales de Florencia y con quien tendría cuatro hijos, la última sería llamada Beatriz, en honor a la mujer que siempre amó. Años más tarde, asumiría el cargo de Prior en Florencia y por malos entendidos sería desterrado por la familia de los Donatti en complicidad con el Papa Bonifacio VIII. Dante moriría lejos de su tierra amada, en Rávena.

BEATRIZ PORTINARI: Con respecto a la vida sentimental de Dante se ha creado una leyenda, que tiene como producto real sus bellas obras. Hacía unos pocos meses que Dante había perdido a su padre y cumplido los nueve, cuando una de las familias opulentas de Florencia celebró las *Calendas de Mayo*, era la de Folco Portinari. A esta fiesta asistió el pequeño Dante, quien abriéndose paso entre la multitud, trataba de hallar a aquel ser cuya manera de hablar encandilaba a la gente. El pequeño luchaba hasta que por fin pudo contemplar una *"encantadora y graciosa criatura de seductores modales. Tan amable era que todos la tomaban por un ángel; ella vestía de rojo, sus ojillos estaban llenos de esperanza"*. Nueve años más tarde, a sus dieciocho, Dante sufre silenciosamente, pues aún no se ha apagado aquella llama encendida en su infancia. Tímido, el amante se oculta bajo la sombra que proyectaba una pared al caer el sol, *"sucedió que esa admirable mujer, se me apareció vestida de blanquísimo color; en medio de dos graciosas mujeres, las cuales eran de más edad, ella volvió los ojos hacia la parte en que yo estaba y me saludó virtuosamente, tanto que me pareció estar viendo los confines de la felicidad"*. Beatriz que ignoraba este amor, contrae nupcias con Simón di Bardi, pero al año siguiente muere. Entonces Dante decide *"No escribir ni hablar acerca de Beatriz, hasta cuando estuviese en el grado de decir de ella lo que nunca antes se ha escrito de otra"*(promesa que hiciera Dante en su obra *Vitta Nuova*).

Obras de Dante:

- ♠ ***Vida Nueva (Vita nuova):*** Este libro es una mezcla exquisita de versos líricos y prosa poética, en el que expresa todo su amor por Beatriz, a quien había visto por primera vez al final de su noveno año. Beatriz, quien era probablemente la hija de Folco Portinari, y esposa de Simone di Bardi, murió en junio de 1290, y la "Vita Nuova" se terminó hacia el año 1294; sin embargo, el libro está dedicado al poeta florentino, Guido Cavalcanti, a quien Dante llama "***El primero de mis amigos***". La influencia de los trovadores provenzales y sicilianos es clara a lo largo de esta obra.

- ***De Lengua Vulgar:*** Es un tratado en el que intenta descubrir el idioma italiano ideal, la forma más noble del vernáculo, y así mostrar cómo se debería emplear en la composición de poesía lírica. Establece criterios para su buen uso como lengua escrita y concluye con una sección dedicada a la crítica de algunas obras en lengua vernácula.
- ***El Convivio o "Banquete":*** Escrita en prosa italiana e inconclusa en que Dante recoge todos los conocimientos de su época, tratando de poner al alcance de todos, la filosofía escolástica por medio de un comentario acerca de sus propias canciones. Sólo cuatro de los quince tratados proyectados fueron realmente escritos, una introducción y tres comentarios.
- ***La Monarquía*** Escrita en latín. Esta obra constituye una exposición detallada de sus ideas. Dante procede sucesivamente a mostrar que una suprema monarquía temporal única tal como el imperio (es decir, la necesidad de la existencia de un Sacro Imperio) es necesaria para el bienestar del mundo, que el pueblo romano adquirió una influencia soberana universal por derecho Divino, y que la autoridad del emperador no depende del papa, sino que desciende en él directamente de la fuente de autoridad universal que es Dios (la separación total de Iglesia y Estado).

DOLCE STIL NOVO (DULCE ESTILO NUEVO)

Este nombre lo concede Dante en su célebre episodio del Purgatorio (canto XXIV), cuando en el círculo de los glotones se encuentra con Bonagiunta degli Orbicciani da Lucca quien le pregunta *"di si estoy viendo aquí al que publicó las nuevas rimas que comienzan: Damas que de lamor tenéis conocimiento"*, y el poeta florentino responde *"Yo soy uno que escribo cuando amor alienta y de aquella manera que él dicta dentro, lo voy significando"* y Bonagiunta reconoce *"Ahora veo yo el nudo – que al notario* (Jacoponte da Lentino) *y a Guittone* (d'Arezzo) *y a mí retuvo – alejados del* ***dulce estilo nuevo*** *que ahora escucho"*. Del texto anterior, se desprenden las características de esta escuela: ***El amor,*** como base poética, y que solo se encuentra en el corazón gentil. Esta gentileza es ***nobleza espiritual*** inspirada en la imagen de la ***mujer angelical,*** "la bella donna". Esta escuela fue iniciada en Bolonia por Guido Guinizelli, luego desarrollada en Toscana por Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni Alfani y Cino da Pistoia.

LA DIVINA COMEDIA

(Llamada originalmente ***Commedia****)*

- **Las dos primeras partes**, tituladas, respectivamente, El Infierno y El Purgatorio, fueron divulgadas en vida de Dante. La última, El Paraíso, fue publicada póstumamente. Las primeras ediciones impresas se remontan a 1472.
- **La obra fue dedicada** al jefe gibelino de Verona, Cangrande della Scala (1291-1329), Dante escribió: Incipit Comedia Dantis Alighierii florentini, natione non moribus ("Aquí comienza la Comedia de Dante Alighieri, florentino de origen, pero no de costumbres").
- **Dante sostiene, al igual que** Aristóteles, que se llama Comedia a toda obra escrita de un modo humilde y en el lenguaje que las mujeres del pueblo se comunican sus

pensamientos. Consecuente con sus ideas, la desarrolla en Toscano, además de presentar inicio sombrío y un final feliz.

- **El honor de acuñarle el apelativo** "Divina" se le ha otorgado a Giovanni Boccacio, quien fuera nombrado lector oficial de Dante.
- **En cuanto al género, la obra** presenta una estructura narrativa que posibilita adoptarla como obra épica y por el carácter se le considera una epopeya religiosa.
- **Dante nos relata una visión** que se le concedió (para su propia salvación cuando llevaba una vida pecadora) durante el año del jubileo de 1300, en el que por siete días (empezando en la mañana del viernes santo – 8 de abril) pasó a través de los tres reinos hasta alcanzar la gloria por lo tanto está escrita en primera persona.
- **A lo largo de la obra aparecen** números simbólicos: 3 (Santísima Trinidad), 7 (número cabalístico y constante en la Biblia), 9 (encuentro y figuración de Beatriz) y 10 (número de perfección, según el Tetrarkis de Pitágoras); así también la **alegoría** (Expresión que da a entender una cosa con palabras y otra con el sentido) que representarían alguna virtud o defecto.
- **En cuanto a su estructura,** ha sido desarrollado en tercetos endecasílabos, con rima encadenada.
- **Presenta tres** cántigas o cantigas:

I. INFIERNO

- **Presenta 33 cantos más uno de prólogo que suman 34.**
- **Dante le da la forma de un cono invertido** cuya base nace debajo de Jerusalén y su vértice cae en el centro de la Tierra. A manera de círculos concéntricos cada vez de menor anchura, se va descendiendo desde la base hasta el pozo del ***Cocito,*** desde el cual, por una grieta abierta por el ***Leteo*** (río del olvido que lleva hacia el Infierno las penas olvidadas de los que se hallan en el Purgatorio) se pasa al hemisferio austral, residencia de la isla y montaña del Purgatorio.
- **Los pecados más graves se van conociendo** cuanto más se va descendiendo, lo mismo que el castigo, cuanto más grave es el delito la tortura es mayor.
- **En el canto XI del *Infierno*,** Virgilio explica a Dante la topografía de este recinto, inspirado en la clasificación de los pecados por Aristóteles):
  1. **Limbo**
  2. **Incontinencia** (Víctimas del instinto, son los pecados más leves, se encuentran entre el segundo y quinto círculo).
  3. **Herejía** (No se encuentra en el anterior ni en el grupo siguiente. Aristóteles no la considera en su ética).
  4. **Violencia** o apetitos pervertidos
  5. **Malicia** o mal uso de razón.

¿Ya no te acuerdas de aquellas palabras
que reflejan en tu ÉTICA las tres.
inclinaciones que no quiere el cielo,

incontinencia, malicia y la loca
bestialidad? ¿y cómo incontinencia
menos ofende y menos se castiga? (Canto X, Infernal)

- **El castigo es Eterno (Ley del Talión).** En el canto XXVIII del *Infierno* Dante habla sobre el **Contrapeso** en boca de Bertrand de Born.

Por dividir lo que se halla unido,
Tengo así dividida la cabeza,
Principio de este cuerpo amortecido.
Y culpa y pena, así se ***contrapesa.***»

Contrapeso o Contrapaso: Proviene del latín, contra y patior, que significa sufrir el contrario. El contrapaso es lo recibido en reciprocidad. Establece una proporción de cosa a cosa, o de acción a pasión. Por eso el nombre de contrapaso. Lo justo es lo recibido en reciprocidad. En La divina Comedia se pone de manifiesto:

- El carácter retributivo de la pena. Se muestra en el Infierno
- En oblicuo se advierte la función intimidatoria, preventiva, para quien lee. Se muestra en el Infierno.
- En el Purgatorio se destaca más el carácter medicinal, curativo, de la pena.

Dante considera dos tipos de contrapaso: el de analogía y el de antítesis. El de analogía consiste en que cada pecado tiene una pena similar al mismo. En cambio, en el de antítesis, la pena es lo opuesto. En el primer caso, sería similar a la Ley del Talión.

II. PURGATORIO

- **Dante lo presenta como una montaña** que se halla en las antípodas de Jerusalén, donde las almas van a purificarse de sus pecados.
- **Está conformada por:** Playa, Antepurgatorio, Las siete cornisas (Pecados Capitales) y Paraíso Terrenal.
- **La intensidad del castigo va disminuyendo** mientras se va subiendo cada círculo.
- **En este reino el castigo es temporal,** aunque se aplica el contrapeso o la Ley de Talión.
- **Presenta 33 cantos.**

III. PARAÍSO

- **Para la creación del Paraíso,** Dante se basa en el sistema Ptolomeico (la tierra es inmóvil y en torno a ella giran nueve esferas o cielos concéntricos).
- **Dante hace una invocación a Atenea, Apolo y a las Musas,** a quienes pide lo capaciten para este último afán, en pos del laurel poético. Siguiendo a Beatriz, Dante fija sus ojos en el Sol, y unido a ella su naturaleza se muda en algo trascendente a lo humano, y se eleva atravesando los cielos.
- **Dante imagina a las almas bienaventuradas** en diferentes cielos regidas por el Empíreo.
- **En este recinto hallamos redención,** pero también existen jerarquías.

- **Presenta 33 cantos.**
- **Dante difunde un modelo de universo** cristianizado en donde el mundo geocéntrico se muestra poseedor de un alma teocéntrica.

ARGUMENTO:

INFIERNO

"En medio del camino de la vida, / errante me encontré por selva oscura, / en que la recta vía era perdida", Dante se halla en La Selva Oscura (que representa el mundo de vicios y pecados) y tiene 35 años (mitad del camino de la vida, según el Salmo 90:10, la vida es de 70 años). Divisa el monte la salvación, pero al querer acercarse se le presentan tres fieras: **León** que representa la **Soberbia**, una **Loba** que representa la **Avaricia** y una **Pantera** que representa la **Lujuria.** *"Y vi, casi al principio de la cuesta, / una onza ligera y muy veloz, / que de una piel con pintas se cubría... / la hora del día y la dulce estación; / mas no tal que terror no produjese / la imagen de un león que luego vi... / Y una loba que todo el apetito / parecía cargar en su flaqueza, / que ha hecho vivir a muchos en desgracia"*. El poeta solicita auxilio y se le presenta el alma de Virgilio quien le comenta que la Virgen María llamó a Lucía y esta fue en busca de Beatriz y le dijo que ayudara a quien había, por ella, hecho voto de redimición *"Yo, Beatriz, soy quien te hace caminar; / vengo del sitio al que volver deseo; / amor me mueve, amor me lleva a hablarte.* Entonces Dante decidió seguirle.

En las puertas del Infierno, nuestro poeta tiembla al leer la inscripción: ***"Por mí se va a la ciudad doliente/ Por mí se va al eternal doliente/ por mí se va tras la maldita gente... Oh los que entráis, dejad toda esperanza"***. Ingresaron y llegaron al Vestíbulo de los Cobardes, luego cruzaron el río Aqueronte, gracias a la balsa de Caronte, aunque este no aceptó en un primer momento; pero Virgilio le recordó *"Y el guía a él: «Caronte, no te irrites: / así se quiere allí donde se puede / lo que se quiere, y más no me preguntes.»* Al cruzar el río, Dante se demaya y se recupera luego de un temblor. Ahora se encuentra en el primero de los círculos.

CÍRCULOS INFERNALES

I. **LIMBO:** Se encuentran aquellos que no han recibido el bautismo, bien por haber nacido antes de Cristo, haber vivido sin conocer la Revelación, o haber muerto antes del tiempo. (patriarcas, poetas, filósofos). Encuentra a Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Electra, Héctor, Eneas, Camila, César, Pentesilea, Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito, Anaxágoras, Tales, Empédocles, Heráclito, Zenón, Orfeo, Séneca, Euclides, Tolomeo, Hipócrates, Galeno, etc. A este círculo pertenece Virgilio.

"El buen Maestro a mí: «¿No me preguntas / qué espíritus son estos que estás viendo? / Quiero que sepas, antes de seguir, / que no pecaron: y aunque tengan méritos, / no basta, pues están sin el bautismo, / donde la fe en que crees principio tiene. / Al cristianismo fueron anteriores, / y a Dios debidamente no adoraron: a éstos tales yo mismo pertenezco. / Por tal defecto, no por otra culpa, / perdidos somos, y es nuestra condena / vivir sin esperanza en el deseo.»

II. **LUJURIA:** En la entrada de este círculo encontró al juez infernal, Minos: *"Allí el horrible Minos rechinaba. / A la entrada examina los pecados; / juzga y ordena según se relíe. / Digo que cuando un alma mal nacida / llega delante, todo lo confiesa; / y aquel conocedor* *de los pecados / ve el lugar del infierno que merece: / tantas veces se ciñe con la cola, / cuantos grados él quiere que sea echada".*

Los lujuriosos son azotados por vientos huracanados: "*La borrasca infernal, que nunca cesa, / en su rapiña lleva a los espíritus; / volviendo y golpeando les acosa*". Dante encuentra a: Francesca de Rimini y Pablo Malatesta (abrazados), Semiramis, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris y Tristán

III. GULA: No pudieron contener el instinto del apetito. Dante reconoce a Ciacco (puerco) que le anuncia su próximo destierro. Cerbero, perro infernal de tres cabezas, es el custodio de este recinto. "*Grueso granizo, y agua sucia y nieve / descienden por el aire tenebroso; / hiede la tierra cuando esto recibe./ Cerbero, fiera monstruosa y cruel, /caninamente ladra con tres fauces / sobre la gente que aquí es sumergida*".

IV. AVARICIA Y DISIPACIÓN: En vida no pensaron en otra cosa que no sea acumular dinero o gastarlo de manera desordenada. El custodio es Pluto, Dios de la riqueza de los paganos.

"Vi aquí más gente que en las otras partes, / y desde un lado al otro, con chillidos, / haciendo rodar pesos con el pecho. / Entre ellos se golpean; y después / cada uno volvíase hacia atrás, / gritando «¿Por qué agarras?, ¿por qué tiras?»

V. IRA E INDOLENCIA, SOBERBIA Y ENVIDIA: La laguna Estigia es el lugar de pena de los Iracundos, que se golpean constantemente a sí mismos, y a los Indolentes (acidiosos o perezosos), que como en vida fueron contrarios a todo trabajo útil, no hacen otra cosa que suspirar bajo las aguas de la laguna. Más allá, cerca a la orilla de la Ciudad de Dite se encuentran los Soberbios y Envidiosos cuyos castigos son parecidos a la de los Iracundos. Aparece Flegias (barquero de la laguna Estigia, el mito cuenta que quemó el templo de Apolo. Su nombre significa el Incendiario). Aparece Felipe Argenti.

"Y el buen maestro: «Hijo, mira ahora / las almas de esos que venció la cólera, / y también quiero que por cierto tengas / que bajo el agua hay gente que suspira, / y al agua hacen hervir la superficie, / como dice tu vista a donde mire".

VI. HEREJÍA: La ciudad de Dite (nombre latino del dios Hades) será el recinto de estos pecadores. (Los herejes negaron la inmortalidad del alma). Los demonios les cierran las puertas de la ciudad, pero un ángel enviado del cielo las abrió. Aparece Farinata de los Uberti "gibelino" quien le anuncia su destierro. Aquí también se encuentran las Erinnias, Monstruos con cabellera de serpientes, quienes invocan a la gorgona Medusa. Los pecadores se encuentran dentro de sepulcros ardientes con las lápidas levantadas a lo largo de las murallas internas.

"Y dijo: «Están aquí los heresiarcas, / sus secuaces, de toda secta, y llenas / están las tumbas más de lo que piensas./ El igual con su igual está enterrado, / y los túmulos arden más o menos.»

VII. VIOLENCIA: El Minotauro es el custodio, pues representa por su doble naturaleza: ciega codicia e ira loca. Dante considera que hay tres formas de violencia.

- **Violentos contra el prójimo:** custodiados por Centauros. Destacan: Neso, Quirón y Folo. Sumergidos en el río Flegetón (de sangre hirviente), según el grado de la culpa cometida.
- **Violentos contra sí mismos (suicidas):** custodiados por las arpías en la selva de suicidas. Forman parte de árboles y sienten los picotazos de las arpías. Sus cuerpos cuelgan de las ramas y no pueden recuperarlos.

- **Violentos contra Dios (Blasfemos), la Naturaleza humana (Sodomitas) y el Arte (Usureros):** Brunetto Latini: "la honradez de tu alma será causa de tu desventura" dice a Dante. Llanura arenosa sobre la que llueve fuego, eternamente. Todos vagan excepto los usureros. Virgilio explica la naturaleza de los ríos infernales: Aqueronte, Estigia, Flegetón y Cocito.

Explicación de los Ríos Infernales

«Hay en medio del mar un devastado
país me dijo que se llama Creta;
bajo su rey fue el mundo virtuoso.

Hubo allí una montaña que alegraban
aguas y frondas, se llamaba Ida:
cual cosa vieja se halla ahora desierta.

La excelsa Rea la escogió por cuna
para su hijo y, por mejor guardarlo,
cuando lloraba, mandaba dar gritos.

Se alza un gran viejo dentro de aquel monte,
que hacia Damiata vuelve las espaldas
y al igual que a un espejo a Roma mira.

Está hecha su cabeza de oro fino,
y plata pura son brazos y pecho,
se hace luego de cobre hasta las ingles;

y del hierro mejor de aquí hasta abajo,
salvo el pie diestro que es barro cocido:
y más en éste que en el otro apoya.

Sus partes, salvo el oro, se hallan rotas
por una raja que gotea lágrimas,
que horadan, al juntarse, aquella gruta;

su curso en este valle se derrama:
forma Aqueronte, Estigia y Flagetonte;
corre después por esta estrecha espita

al fondo donde más no se desciende:
forma Cocito; y cuál sea ese pantano
ya lo verás; y no te lo describo.»

VIII. FRAUDE: Dante le da nombre a este círculo de Malebolge, es decir, Malos sacos. Gerión (símbolo del fraude) los ayudó a descender a este círculo "Su cara era la cara de un buen hombre, / tan benigno tenía lo de afuera, / y de serpiente todo lo restante. / Garras peludas tiene en las axilas; / y en la espalda y el pecho y ambos flancos / pintados tiene ruedas y lazadas. / (...) Al aire toda su cola movía, / cerrando arriba la horca venenosa, / que a guisa de escorpión la punta armaba".

Dante divide este círculo en diez fosas:

- **Primera fosa:** Seductores y proxenetas: Fustigados continuamente por diablos. Encuentra a Venedico Caccianemico dell' Orso y a Jasón "*De aquí, de allí, sobre la oscura roca, / vi demonios cornudos con flagelos, / que azotaban cruelmente sus espaldas*".
- **Segunda fosa:** Aduladores: Sumergidos en inmundicia cloaca. Dante encuentra a Alessio de los Interminelli de Lucca. "*Allí subimos; y de allá, en el foso / vi gente zambullida en el estiércol, / cual de humanas letrinas recogido*".
- **Tercera fosa:** Simoníacos: Sepultados, cabeza abajo en antros hirvientes. Papa Nicolás III y se menciona a Bonifacio VIII. "*A todos les salían por la boca / de un pecador los pies, y de las piernas / hasta el muslo, y el resto estaba dentro. / Ambas*

plantas a todos les ardían; / y tan fuerte agitaban las coyundas, / que habrían destrozado soga y cuerdas".

- **Cuarta fosa:** Adivinos: Cara tornada hacia atrás. Aparece Tiresías, su hija Manto. "*Porque vuelto a la espalda estaba el rostro,/ y tenían que andar hacia detrás, / pues no podían ver hacia delante*".
- **Quinta fosa:** Barateros: Sumergidos en hirviente pez. "*La veía, mas no veía en ella / más que burbujas que el hervor alzaba, / todas hincharse y explotarse luego*".
- **Sexta fosa:** Hipócritas: Se cubren con pesados mantos de plomo. Caifás, su suegro Anás y otros miembros del Sanedrín que condenaron a Cristo. Ahora están crucificados en el suelo. "*Tenían capas con capuchas bajas / hasta los ojos, hechas del tamaño / que se hacen en Cluní para los monjes: / por fuera son de oro y deslumbrantes, / más por dentro de plomo, y tan pesadas / que Federico de paja las puso*".
- **Séptima fosa:** Ladrones: Sumergidos en fosa de serpientes. Encuentra a Caco, a quien da forma de centauro y lo convierte en custodio de este recinto. "*Esposados con sierpes a la espalda; / les hincaban la cola y la cabeza / en los riñones, encima montadas*".
- **Octava fosa:** Malos consejeros. Este recinto está lleno de llamas que esconden a los pecadores. Se encuentran Ulises y Diómedes. "*Y viéndome mi guía tan atento / dijo: « Dentro del fuego están las almas, / todas se ocultan en donde se queman.»*
- **Novena fosa:** Diseminadores: Los demonios los dividen con espadas. Dante halla a Mahoma, Ali y Bertrand de Born "*Todos los otros que tú ves aquí, / sembradores de escándalo y de cisma / vivos fueron, y así son desgarrados. / Hay detrás un demonio que nos abre, / tan crudamente, al tajo de la espada, / cada cual de esta fila sometiendo*".
- **Décima fosa:** Aquí pagan su pena los falsarios. Dante los distribuye en cuatro grupos: Alquimistas (ahora son leprosos, escabiosos o paralíticos), falsificadores de la propia persona (son dementes furiosos), de monedas (enfermos de Hidropesía) y de palabra (Fiebre eterna). Dante encuentra a la mujer de Putifar; Sinón, el aqueo.

IX. **TRAICIÓN:** El pecado más grave se encuentra en el Cocito, lago helado, como el alma de los traidores. Este círculo está rodeado de gigantes (el poeta no menciona la cantidad, pero nos brinda tres nombres): Nembrod, Efialtes y Anteo. Este último tomó a los viajeros y los hizo descender al noveno círculo. Sumergidas, están las almas en el hielo, con la cabeza fuera, con excepción de la última fosa, en que el pecador está sumergido completamente.

Se presentan cuatro formas de traición.

- **Caína:** Traidores a los parientes. Hundidos desde los pies hasta el cuello en el hielo, con la cabeza inclinanda sobre la superficie del lago y las heladas lágrimas cierran sus ojos. Dante encuentra a los hijos del conde Alberto de Mangona, Alejandro y Napoléon, se mataron el uno al otro.
- **Antenora:** Traidores a la patria. Hundidos hasta el cuello en el hielo, pero con la cabeza derecha. Dante unica a Bocca de los Abati que traicionó a su partido, así también al Conde Ugolino quien está mordiendo la cabeza del Arzobispo Ruggero.

- **Ptolomea:** Traidores a los comensales (huéspedes). Hundidos en el hielo, pero con la cabeza hacia arriba. Encuentra a Fra Alberigo.
- **Judeca:** Traidores a sus propios Benefactores. Los pecadores están sumergidos completamente en el hielo y transparentándose como hilos de paja.

Dante siente un viento fuerte que lo obliga a repararse detrás de Lucifer. Este viento es provocado por las enromes alas del ángel rebelde contra Dios.

Visión de Lucifer:

"¡Qué asombro tan enorme me produjo / cuando vi su cabeza con tres caras! (negación de la Santísima Trinidad)/ Una delante, que era toda roja: (representa el odio)/ las otras eran dos, a aquella unidas / por encima del uno y otro hombro, / y uníanse en el sitio de la cresta; / entre amarilla y blanca la derecha (representa la impotencia) / parecía; y la izquierda era tal los que / vienen de allí donde el Nilo discurre. (Negro que representa la ignorancia)/ Bajo las tres salía un gran par de alas, / tal como convenía a tanto pájaro: / velas de barco no vi nunca iguales. / No eran plumosas, sino de murciélago / su aspecto; y de tal forma aleteaban, / que tres vientos de aquello se movían"

Nota: Algunos consideran que los tres colores reflejan los tres continentes conocidos por Dante: Europa (rojo), Asia (amarillo) y África (negro). Dante, también contempla que en cada una de las fauces está siendo triturado un pecador: Bruto (negro), Casio (amarillo) y Judas Iscariote (rojo).

Junto a Virgilio baja por el cuerpo de Lucifer y siguen una oscura galería cavada por el río Leteo. Se encuentran en el hemisferio Sur y vuelven a contemplar las estrellas.

PURGATORIO

PLAYA: Dante invoca a las Musas y contempla al Ángel nauta que en su barca conduce almas al Purgatorio. Aquí encuentra a Catón de Utica, guardián de la Playa, quien aconseja a Virgilio lavar el rostro de Dante a fin de que el ángel no encuentre mancha infernal en él, además de ceñirle la cintura con junco (símbolo de Humildad). También se encuentra a su amigo, el músico Casella.

ANTEPURGATORIO: Aquí se hallan aquellos que se arrepintieron a último momento y su castigo consiste en tener que esperar al pie de la montaña por un tiempo prolongado. Son:

- Condenados por la Iglesia.
- Negligentes que a última hora esperaron para convertirse.
- Sorprendidos por la muerte violenta.
- Príncipes preocupados por la gloria terrena.

SIETE CORNISAS: Dante solicita humildemente al ángel guardián la entrada y le es concedida, luego de grabarle en la frente siete letras "P". Con la llave de plata, el ángel, y luego la de oro (se debe seguir este procedimiento) descorre el cerrojo de la puerta y Dante traspasa las tres gradas: el primero de mármol blanco, el segundo rosa negruzco y el tercero rojo vivo que simbolizan los tres grados teologales de la penitencia. Ahora Dante se apresta a recorrer por los senderos de los **Pecados Capitales:**

I. **SOBERBIA:** Doblegados bajo enormes pesos y recitando el Padre Nuestro. *"Cierto que más o menos contraídas, / según el peso que portando estaban; / y aún aquel más paciente* *parecía / decir llorando: «Ya no lo resisto.» Aquí se encuentra con el miniaturista del siglo XIII, Odorisi de Gubbio. El ángel de la Humildad borra la letra "P" de la Soberbia en la frente de Dante. "A la roca cortada nos condujo; / allí batió las alas por mi frente, / y prometió ya la marcha segura."*

II. ENVIDIA: Vestidos con cilicios y con ojos cosidos con hilo de hierro, sufren hacinados junto a un muro. *"De cilicio cubiertos parecían / y uno aguantaba con la espalda al otro, / y el muro a todas ellas aguantaba. / Así los ciegos faltos de sustento, / piden limosna en días de indulgencia, / y la cabeza inclina uno sobre otro, / por despertar piedad más prontamente, (...) pues un alambre a todos les cosía / y horadaba los párpados, del modo / que al gavilán que nunca se está quieto"*. Entre los pecadores, Dante encuentra a Siena, llamada Sapia que pidió a los cielos la derrota de los Gibelinos. El ángel del Amor Fraterno. Borra la segunda letra "P" y canta "Bienaventurados los misericordiosos... "

III. IRA: Encerrados en una nube de acre humo y cantan el Agnus Dei. *"Negror de infierno y de noche privada / de estrella alguna, bajo un pobre cielo, / hasta el sumo de nubes tenebroso, / tan denso velo no tendió en mi rostro / como aquel humo que nos envolvió, / y nunca sentí tan áspero pelo"*. Dante encuentra a Mario Lombardo, sabio hombre de la corte del siglo XIII. En ángel de la Paz. Borra la "P" y canta: "Bienaventurados los pacíficos... "

IV. PEREZA: Se encuentra con una mujer balbuciente, bizca, coja, manca y pálida. Los pecadores se encuentran dominados por la voluntad de correr sin detenerse. *"Así por aquel círculo avanzaban, / por lo que pude ver, quienes venían/ del buen querer y justo amor llevados./ Enseguida llegaron, pues corriendo /aquella magna turba se movía, / y dos gritaban llorando delante (...)/ «Raudo, raudo, que el tiempo no se pierda / por poco amor gritaban los demás ;/ que el arte de obrar bien torne la gracia.»* El ángel de la Diligencia borra la cuarta letra P dela frente de Dante y canta "Bienaventurados los que lloran..."

V. AVARICIA Y DISIPACIÓN: Los pecadores lloran tendidos boca abajo con las manos y pies amarrados, codiciando oro. *"Y como la avaricia a cualquier bien / apagó nuestro amor, y nuestras obras / se perdieron, nos tiene la Justicia / de pies y manos presos y amarrados: / y cuanto le complazca al justo Sir /inmóviles, tumbados estaremos»*. Aparece Stazio, autor de la Tebaida, que purgó su delito y los acompañará hasta el Paraíso Terrenal. El ángel de la Justicia borra la letra P a Dante y Canta "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la Justicia..."

VI. GULA: Sentados bajo los árboles tratan de alcanzar el fruto, pero no lo consiguen. *"Y él a mí «Del querer eterno baja / un efecto en el agua y en el árbol / que dejasteis atrás, que así enflaquece./ Toda esta gente que llorando canta, / por seguir a la gula sin medida, / santa se vuelve aquí con sed y hambre/ De comer y beber nos da el deseo / el olor de la fruta y del rocío / que se extiende por sobre la verdura"*. Se encuentra con Forese Donatti de Florencia, amigo suyo. El ángel de la Abstinencia que celebra "Bienaveturados a los que iumina tanta gracia..."

VII. LUJURIA: Se encuentran en el fuego y pueden quedarse mil años sin perder un solo cabello. *"Y vi almas caminando por las llamas; / así que a ellas miraba y a mis pasos,/ repartiendo la vista por momentos"*. Halla a Guido Guinizelli. Dante, para liberarse de la letra "P", debe pasar por el fuego. El ángel de la Castidad borra la última letra "P" de la frente del poeta y celebra "Bienaventurados los puros de corazón..."

PARAÍSO TERRENAL: *"Un aura dulce, sin mudanzas / en ella, me hería la frente / de no mayor roce que de suave viento; / por la cual las frondas, tremolando, prontas / se inclinaban todas hacia donde / la primera sombra el santo monte arroja". Dante admira a Matelda, que simboliza la vida activa, y ella le hace contemplar el triunfo de la Iglesia: "En el espacio entre los cuatro había, /sobre dos ruedas, un carro triunfal,/ que de un grifo venía conducido./ Hacia arriba tendía las dos alas /entre la franja que había en el centro/ y las tres y otras tres, mas sin tocarlas*", y lo sumerge en los ríos Leteo y Eunoé. Virgilio no puede acompañarlo más, pues es pagano y el siguiente mundo es celestial, "*Mas Virgilio privado nos había / de sí, Virgilio, dulcísimo padre, / Virgilio, a quien me dieran por salvarme; / todo lo que perdió la madre antigua, / no sirvió a mis mejillas que, ya limpias, / no se volvieran negras por el llanto*". Solo Beatriz puede hacerlo. Juntos quedan dispuestos a subir las estrellas.

PARAÍSO

Dante Invoca a Apolo y le ruega lo inspire para este último canto. El poeta imagina a las almas bienaventuradas en diferentes cielos regidas por el Empíreo (cielo inmóvil) e inicia su recorrido con Beatriz.

CIELOS:

I. **LUNA:** Espíritus débiles (Quebrantaron su voto religioso por culpa ajena). Beatriz explica sobre las manchas de la Luna. Encuentro con Picarda Donatti. **Arte liberal:** Gramática

II. **MERCURIO:** Espíritus activos (benéficos que hicieron obras virtuosas). Encuentro con el emperador Justiniano, luego de narrar su vida, deplora las ofensas de Güelfos y Gibelinos contra el águila imperial. Beatriz le explica sobre el sacrificio de Cristo. **Arte Liberal:** Dialéctica.

III. **VENUS:** (Espíritus amantes) Recibieron el influjo del amor. Encuentro con Carlos Martel, Folco de Marsiglia, Raab, la mujer de Jericó que escondió a las espías de Josué. **Arte Liberal:** Retórica.

IV. **SOL:** (Espíritus sabios o Sapientes) Presiden la ley de la obediencia. Encuentro con Santo Tomás que revela los nombres de las luces que forman una corona, entre ellos: Pedro Lombardo, Alberto Magno, Salomón, Beda. **Arte Liberal:** Aritmética

V. **MARTE:** (Espíritus guerreros, Mártires de la fe religiosa) Dotados de firme voluntad. Encuentro con su tatarabuelo Cacciaguida que le profetiza su destierro y le indica que debe escribir cuanto vea *"No obstante, aparta toda la mentira / y pon de manifiesto lo que has visto; / y deja que se rasquen los sarnosos./ Porque si con tu voz causas molestia / al probarte, alimento nutritivo / dejará luego cuando lo digieran./ Este clamor tuyo hará como el viento, / que las más altas cumbres más golpea;/ y esto no poco honor ha de traerte./ Por ello se han mostrado a ti en los cielos, / en el monte y el valle doloroso / solo las almas de notoria fama,/ pues fe no guarda el ánimo que escucha/ ni observa los ejemplos que escondidas/ o incógnitas tuvieran las raíces,/ ni razones que no son evidentes.».* Se encuentran Rolando, Josué, Godofredo de Bullón, etc. **Arte Liberal:** Música

VI. **JÚPITER:** (Espíritus justos) Los que administraron con rectitud la justicia. Las luces de las almas forman el águla imperial: Entre las luces ve a David, Trajano, Constantino Magno, etc. **Arte Liberal:** Geometría

VII. SATURNO: (Espíritus contemplativos) Sitiales del aspecto divino. Ve a San Pier Damiano que narra su vida y la dulzura de la vida contemplativa, así también reprocha el lujo y la vida depravada de los prelados de la época; San Benito que le señala algunos bienaventurados. **Arte Liberal:** Astronomía.

VIII. ESTELAR: (Espíritus triunfantes). Dante contempla a la Virgen Maria envuelta en círculos de luz y rodeada de dulces melodías. El arcángel Gabriel gira en torno de la Virgen formando una corona. Dante es interrogado por San Pedro sobre la virtud de la fe, El alma de Santiago Apóstol sobre la virtud de la Esperanza, San Juan Apóstol sobre la Caridad. Luego se encuentra con Adán quien responde a las preguntas de Dante. **Ciencias Naturales (Física y Metafísica).**

IX. CRISTALINO: Coros angélicos. San Pedro se pronuncia contra Bonifacio VIII. Todos los espíritus ascienden al noveno cielo. Beatriz explica sobre las jerarquías de los cielos y la creación de los ángeles. **Ciencias Morales (Moral).**

CÍRCULOS ANGÉLICOS – NUEVES CÍRCULOS
(Correspondencia)

♠ Serafines – Cristalino.
♠ Querubines – Estelar.
♠ Tronos – Saturno.
♠ Dominios – Júpiter
♠ Virtudes – Marte
♠ Potestades – Sol
♠ Principados – Venus
♠ Arcángeles – Mercurio
♠ Ángeles – Luna

Las Jerarquías del Cielo

Y aquella que las dudas de mi mente
sabía, dijo: «Los primeros círculos
te muestran Serafines y Querubes.

Tras sus vínculos siguen tan aprisa
por parecerse al punto cuanto puedan;
y tanto pueden cuanto están más altos.

Esos amores que en torno se encuentran,
llámanse Tronos del poder divino,
y acaba en ellos el primer ternario;

y deberás saber que todos gozan
cuando se profundiza su mirada
en la verdad que aquieta el intelecto.

De aquí se puede ver cómo se funda
la beatitud en el acto de ver,
no en el de amar, que detrás de aquél viene;

y del ver son los méritos medida,
que genera la gracia y buen deseo:
así es como sucede grado a grado.

El siguiente ternario que florece
en esta sempiterna primavera
que nocturno carnero no despoja,

perpetuamente «Hosanna» jubilea
en triple melodía, por los tres
órdenes de alegría en que se enterna.

En esa jerarquía hay otras diosas:
Dominaciones, y después Virtudes;
de Potestades es el tercer orden.

Luego en los dos penúltimos festejos
Principados y Arcángeles dan vueltas;
todo el último de ángeles dichosos.

EMPÍREO: Reino de Dios

Dante y Beatriz suben al Reino de Dios lleno de luz y música celestial.

La Rosa Eterna – Visión de todo el Paraíso

El poeta contempla en la Cándida Rosa a los beatos y a los coros angélicos, y encuentra a su lado a San Bernardo, su nuevo conductor en reemplazo de Beatriz. Dante prorrumpe en un inmenso como himno de agradecimiento. San Bernardo muestra a Dante la gloria celeste y el esplendor de María. Dios hace su presencia en forma tres círculos idénticoas (Trinidad) Ciencias Divinas (Teología)

"En la profunda y transparente esencia
de la alta luz, tres cercos percibía,
de tres colores, de una continencia.

Uno de otro el reflejo parecía,
Como dos iris, y el tercero un foco
Del fuego en que en los dos resplandecía.

No alcanza mi palabra a lo que evoco,
Para pintar las celestiales llamas,
¡Y es tanto, que no basta decir poco!"

¡Oh luz eterna que sola en ti existes,
sola te entiendes, y por ti entendida
y entendiente, te amas y recreas!

El círculo que había aparecido
en ti como una luz que se refleja,
examinado un poco por mis ojos,

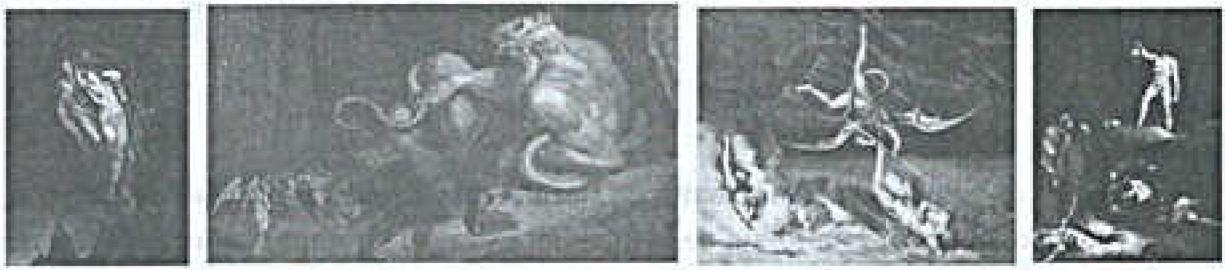
en su interior, de igual color pintada,
me pareció que estaba nuestra efigie:
y por ello mi vista en él ponía.

Cual el geómetra todo entregado
al cuadrado del círculo, y no encuentra,
pensando, ese principio que precisa,

estaba yo con esta visión nueva:
quería ver el modo en que se unía
al círculo la imagen y en qué sitio;

pero mis alas no eran para ello:
si en mi mente no hubiera golpeado
un fulgor que sus ansias satisfizo.

Faltan fuerzas a la alta fantasía;
mas ya mi voluntad y mi deseo
giraban como ruedas que impulsaba
Aquel que mueve el sol y las estrellas.

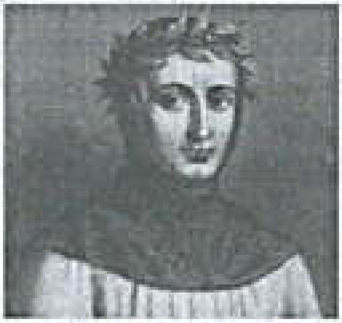


Imágenes de Gustavo Doré para La divina comedia

El tema central de la obra es el viaje de un hombre por el mundo de ultratumba, que puede ser también su propia alma. Esta obra sintetizó todo lo expuesto por la teología ***escolástica*** pero trazó el camino hacia el descubrimiento de la ***humanitas.*** Dante (el cristiano débil) es guiado por Virgilio (la Razón), luego por Beatriz (Fe) y finalmente por San Bernardo de Claraval (Vida contemplativa) hasta la presencia de Dios (final feliz para todo cristiano medieval). A lo largo de nuestro camino de la vida, Dios nos ha otorgado la razón para guiarnos a través de este mundo de pecados (por eso Virgilio es guía por Infierno y Purgatorio), pero debemos actuar siempre con fe para llegar a él (por eso Beatriz lo conduce por el Paraíso). Esta es la visión cristiana medieval. Para la creación de su obra, Dante ha asimilado de muchas fuentes de su época como la Biblia, el mundo mitológico pagano a través de las obras de Virgilio, Ovidio, Homero; podríamos sostener que también haya tomado del mundo oriental, sobretodo del *Viaje nocturno o Libro de la Escala* de Mahoma, y la lectura de *Jerusalén celestial* de Fray Giacomino de Verona, *la Visión de fray Albérico y la navegación de Saint Bradán,* así como *Tesoretto* de su maestro Brunetto Latini, donde se narra en forma alegórica un viaje al más allá.

FRANCESCO DI PETRACCO

(1304 - 1374)



Nació en Arezzo (Toscana) lejos de la tierra de sus padres, quien al igual que Dante fue desterrado. Después de viajar a la deriva, la familia se establece en **Aviñón,** donde el joven Francesco se dedicó de una manera apasionada a los estudios, sobre todo en el campo de la poesía. Fue en esta ciudad que un **seis de abril de 1327** tuvo la deslumbradora visión de **Laura de Noves,** en una Iglesia de **Santa Clara**. Este amor le duraría toda la vida, a pesar de haber regresado al sacerdocio. Pronto alcanzó fama en letras y tuvo poderosos protectores, así el Senado Romano le ofreció la corona de **Poeta Nacional** (1341), galardón que le granjeó no solo muchas amistades, sino enemigos. Participó políticamente, uniéndose al joven tribuno de la Peble, Cola de Rienzi, quien había prometido devolverle a Roma su antigua gloria. Lastimosamente a los dos meses de gobierno, una rebelión lo derrocó y su cuerpo fue quemado. Desengañado y lleno de amargura, Francesco se aisló, pero la muerte lo perseguía: **la peste negra** que desde 1348, le fue arrebatando a sus amigos, llévose también a su amada Laura, quien no escapó a tal calamidad. Así la peste lo mantuvo errante, estableciéndose en diferentes ciudades: Milán, Venecia y Padua, donde moriría.

Obras:

I.- En Latín:

- ♠ **África:** Es un grandioso poema escrito en Hexámetros. Exalta las hazañas de Escipión, el Africano, quien salva a Roma de la invasión extranjera durante la Segunda Guerra Púnica.
- ♠ **Bucolicum Carmen:** Conjunto de doce Églogas a la manera de Virgilio, en que ya aparece la figura de su amada Laura.
- ♠ **Epistolae Metricae:** Cartas en hexámetros latinos, de publicación póstuma.

II.- En Vulgar:

- ♠ **Triunfos:** Obra alegórica escrita en Tercetos a la manera de *La Comedia* de Dante, en que se habla sobre el triunfo del amor, la castidad, la muerte, la fama, el tiempo y la divinidad.

CANCIONERO

Acerca del título de este poemario han aparecido muchas versiones, se cree que Petrarca los llamó ***Fragmentun Liber*** y luego ***Rerum Vulgarium Fragmenta.*** El nombre de *Cancionero* fue una denominación genérica muy común a las colecciones poéticas medievales. En otras ediciones aparece bajo el título de ***Rimas,*** y está dividida en dos partes:

- ***In Vitta Di Laura:*** De gran intensidad dramática, representa su tormento o proceso de tentada liberación, la fatigosa lucha entre la carne y el espíritu, cuyo desenlace llega solo con la muerte.

  Esta primera sección comprende las rimas I a LX con influencias del *stil nuovo*, la escuela trovadoresca, las *Rimas "Petrose"* de Dante (dedicadas a una "dama de piedra") y de *Las Metamorfósis* de Ovidio. Hay temas mitológicos (como la transformación en Laurel de Dafne o la historia de Pigmalión), personajes bíblicos y quejas del poeta por los desvíos de Laura. La última sección de esta parte aparecen los llamados "*Sonetos del presentimiento*" de la muerte de Laura que preludian a las rimas de la segunda parte del *Cancionero* cuando intuyen, no solo la salvación de Laura y su gloria en el cielo, sino también su papel de futura consoladora del poeta.
- ***In morte di Laura:*** Estado de paz y serenidad tras la muerte de su amada, él tan solo espera la muerte. Abundan los lamentos por la belleza de Laura, deshecha por la muerte, por la transitoriedad de las cosas del mundo, por la vejez del poeta. Lo que unifica a estos materiales diversos en su originalísimo tono elegíaco.

En su conjunto la obra es una historia de contradicciones, el poeta se confiesa con sinceridad y traduce todo su estado del alma. He ahí el modernismo de Petrarca: **Incorpora la zona sicológica, el autoanálisis del enamorado y su interés por las cosas de la naturaleza que viven dentro del poeta**. La tragedia de este amor reside en la contradicción entre el placer sensual y el placer espiritual dimanantes de un mismo objeto amoroso. Por eso, se ha dicho que el *Cancionero* es un testimonio de la tragedia cristiana del amor humano, y en este sentido ha de ser entendida la afirmación. Petrarca no se aleja de lo Medieval, no rompe con el Dolce Stil Nuovo, sino que lo supera. La influencia provenzal es clara: imágenes, similitudes, contrastes, juegos de palabra que se destilan a lo largo de 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y cuatro madrigales de lo que está compuesta la obra.

PETRARCA EL HUMANISTA

Abre un nuevo camino al luchar contra la educación mecanicista del escolasticismo e impone la actuación de la razón en la vida, tratando de alejar todo rastro de bestialidad a través de una lucha con nosotros mismos. Entonces el hombre se convierte en el centro del mundo que mira y juzga, iniciando así una visión humanística: Antropocentrismo. Su visión de la naturaleza y el culto al hombre libre, forjador de su propio destino hicieron que lo considerasen Padre del Humanismo. No debe dejarse de lado su consciente ruptura con la tradición medieval (producción latina) y en su noble remedo de la lengua y del pensamiento de los escritores de la Roma clásica que abre camino el Renacimiento en la literatura europea.

SONETO CXXXII

Si no es amor, ¿que es esto que yo siento?
Mas seas amor, por Dios, ¿qué cosa y cual?
Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?
Si mala, ¿por qué es dulce su tormento?

Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento?
Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal?
Olí viva muerte, oh deleitoso mal,
¿por qué puedes en mi, si no consiento?

Y si consiento, error grave es quejarme.
Entre contrarios vientos va mírame
-que en alternar me encuentro sin gobierno-

Tan leve de saber, de error tan grave,
que no se lo que quiero aconsejarme
y, si tiemblo en verano, ando en invierno.

SONETO LXI

Bendito sea el año, el mes, el día
el tiempo, la estación, la hora, el instante,
el rincón y el lugar en donde ante
sus ojos fue prendida el alma mía;

Bendita sea la voz con que sustento
y siembro el nombre suyo en cualquier parte,
y mi ansia y mi suspiro y mi lamento;
bendita la dulcísima porfía

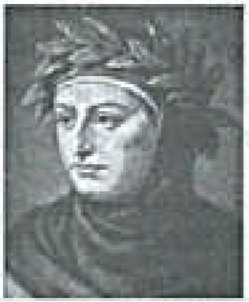
que a Amor me liga como firme amante,
y el arco y la saeta lacerante,
cuya herida le abrió en mi pecho vía.

y sea bendito todo cuanto arte
en fama suya doy, y el pensamiento
que es de ella sin que en él otra haya parte.

GIOVANNI BOCCACCIO

(1313 - 1375)

- Nació en Certaldo en la zona de Toscana en 1313. Enviado a estudiar el arte del comercio a Nápoles fracasó en este mundo abandonando por completo la contabilidad por el Derecho Canónico bajo la dirección de Cino da Pistoia y este por los estudios clásicos y científicos. Formó parte de la corte de Roberto de Anjou, rey de Nápoles. Se suponía que el rey tenía una hija ilegítima, **Maria dei Conti d'Aquino.** Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes de su existencia, se ha dicho que fue amante de Boccaccio y que inspiró gran parte de su obra. Puede incluso que sea la ***Flammetta*** inmortalizada en sus escritos.
- A su regreso a Florencia, hacia 1340, Boccaccio desempeñó varios cargos diplomáticos con el gobierno de la ciudad, y en 1350 conoció al gran poeta y humanista Petrarca, con el que mantuvo una estrecha amistad y quien vio en el joven Giovanni un temperamento tan serio y sereno que lo llamó "Juan de la Tranquilidad". Sin embargo, regresó enfermo a su propiedad de Certaldo (cerca de Florencia) y murió el año siguiente (1375).



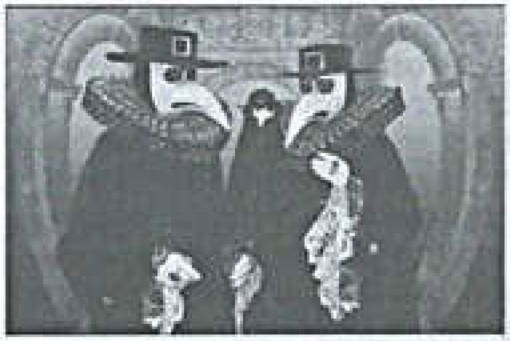
Obras:

- ***Il Filocolo***
- ***La caza de Diana***
- ***Elegía de Madonna Fiammetta***
- ***Il Corbaccio***
- ***Filostrato***
- ***Teseida:*** poemas en octava rima, una forma métrica que Boccaccio llevó a la perfección.
- ***De Claris Mulieribus***

twitter.com/calapenshko

DECAMERÓN

El Decamerón es una colección de cien cuentos narrados durante diez días por diez personajes (siete doncellas y tres varones) que se reunieron en una finca de Florencia para escapar de los horrores de la Peste Negra que asolaba la ciudad. Es considerada la primera obra plenamente renacentista ya que se ocupa solo de aspectos humanos y sin hacer mención a temas religiosos y teológicos. Es notable por la riqueza y variedad de los cuentos, que alternan entre la solemnidad y el humor; por la brillantez de su escritura *YA QUE SIENTA LOS CIMIENTOS MODERNOS DEL ARTE DE NOVELAR*, por su maravillosa precisión y claridad con que desarrolla la marcha de la acción, y por su penetrante análisis de los personajes. En esta obra Boccaccio reunió material de muchas fuentes: fabliaux franceses, clásicos griegos y latinos, relatos populares y observaciones de la vida italiana de su época. El Decamerón rompió con la tradición literaria y, por primera vez en la Edad Media, Boccaccio presentó al hombre como artífice de su destino, más que como un ser a merced de la gracia divina. Alejado del provenzalismo y la caballería estudió al hombre en todos sus aspectos, como producto de la guerra de los Cien Años, la Peste Negra, la caída del poder eclesiástico, el relajo moral de las capas sociales, la capitalización de Florencia, etc.



Durante la peste bubónica ocurrida en Florencia, los galenos adoptaron vestimentas especiales para protegerse del contagio, y en la nariz se colocaban una especie de pico de ave relleno de algodones empapados en sustancias aromáticas para evitar el contagio por inhalación

EL VELO DE LA ABADESA

Existe en Lombardía un monasterio, famoso por su santidad y la austera regla que en él se observa. Una mujer, llamada Isabel, bella y de elevada estirpe, lo habitaba algún tiempo hacía, cuando cierto día fue a verla, desde la reja del locutorio, un pariente suyo, acompañado de un amigo, joven y arrogante mozo. Al verlo, la monjita se enamoró perdidamente de él, sucediendo otro tanto al joven; mas durante mucho tiempo no obtuvieron otro fruto de su mutuo amor que los tormentos de la privación. No obstante, como ambos amantes sólo pensaban en el modo de verse y estar juntos, el joven, más fecundo en inventiva, encontró un expediente infalible para deslizarse furtivamente en la celda de su querida. Contentísimos entrambos de tan afortunado descubrimiento, se resarcieron del pasado ayuno, disfrutando largo tiempo de su felicidad, sin contratiempo. Al fin y al cabo, la fortuna les volvió la espalda; muy grandes eran los encantos de Isabel, y demasiada la gallardía de su amante, para que aquélla no estuviese expuesta a los celos de las otras religiosas. Varias espiaban todos sus actos, y, sospechando lo que había, apenas la perdían de vista. Cierta noche, una de las religiosas vio salir a su amante de la celda, y en el acto participa su descubrimiento a algunas de sus compañeras, las cuales resolvieron poner el hecho en conocimiento de la abadesa, llamada Usimbalda, y que a los ojos de sus monjas y de cuantos la conocían pasaba por las mismas bondad y santidad.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

A fin de que se creyera su acusación y de que Isabel no pudiese negarla, concertáronse de modo que la abadesa cogiese a la monja en brazos de su amante. Adoptado el plan, todas se pusieron en acecho para sorprender a la pobre paloma, que vivía enteramente descuidada. Una noche que había citado a su galán, las pérfidas centinelas venle entrar en la celda, y convienen en que vale más dejarlo gozar de los placeres del amor, antes de mover el alboroto; luego forman dos secciones, una de las cuales vigila la celda, y la otra corre en busca de la abadesa. Llaman a la puerta de su celda, y le dicen.

—Venid, señora; venid pronto: hermana Isabel está encerrada con un joven en su dormitorio.

Al oír tal gritería, la abadesa, toda atemorizada, y para evitar que, en su precipitación, las monjas echasen abajo la puerta y encontrasen en su lecho a un clérigo que con ella le compartía, y que la buena señora introducía en el convento dentro de un cofre, levántase apresuradamente, vístese lo mejor que puede, y, pensando cubrir su cabeza con velo monjil, encasquétase los calzones del cura. En tan grotesco equipo, que en su precipitación no notaron las monjas, y gritando la abadesa: "¿Dónde está esa hija maldita de Dios?", llegan a la celda de Isabel, derriban la puerta y encuentran a los dos amantes acariciándose. Ante aquella invasión, la sorpresa y el encogimiento los deja estáticos; pero las furiosas monjas se apoderan de su hermana y, por orden de la abadesa, la conducen al capítulo. El joven se quedó en la celda, se vistió y se propuso aguardar el desenlace de la aventura, bien resuelto a vengarse sobre las monjas que cayesen en sus manos de los malos tratamientos de que fuese víctima su querida, si no se la respetaba, y hasta robarla y huir con ella.

La superiora llega al capítulo y ocupa su asiento; los ojos de todas las monjas están fijos en la pobre Isabel. Empieza la madre abadesa su reprimenda, sazonándola con las injurias más picantes; trata a la infeliz culpable como a una mujer que en sus actos abominables ha manchado y empañado la reputación y santidad de que gozaba el convento. Isabel, avergonzada y tímida, no osa hablar ni levantar los ojos, y su conmovedor embarazo mueve a compasión hasta a sus mismas enemigas. La abadesa prosigue sus invectivas, y la monja, cual si recobrara el ánimo ante las intemperancias de la superiora, se atreve a levantar los ojos, fíjalos en la cabeza de aquella que le está reprimiendo, y ve los calzones del cura, que le sirven de toca, lo cual la serena un tanto.

—Señora, que Dios os asista; libre sois de decirme cuánto queráis; pero, por favor, componeos vuestro tocado.

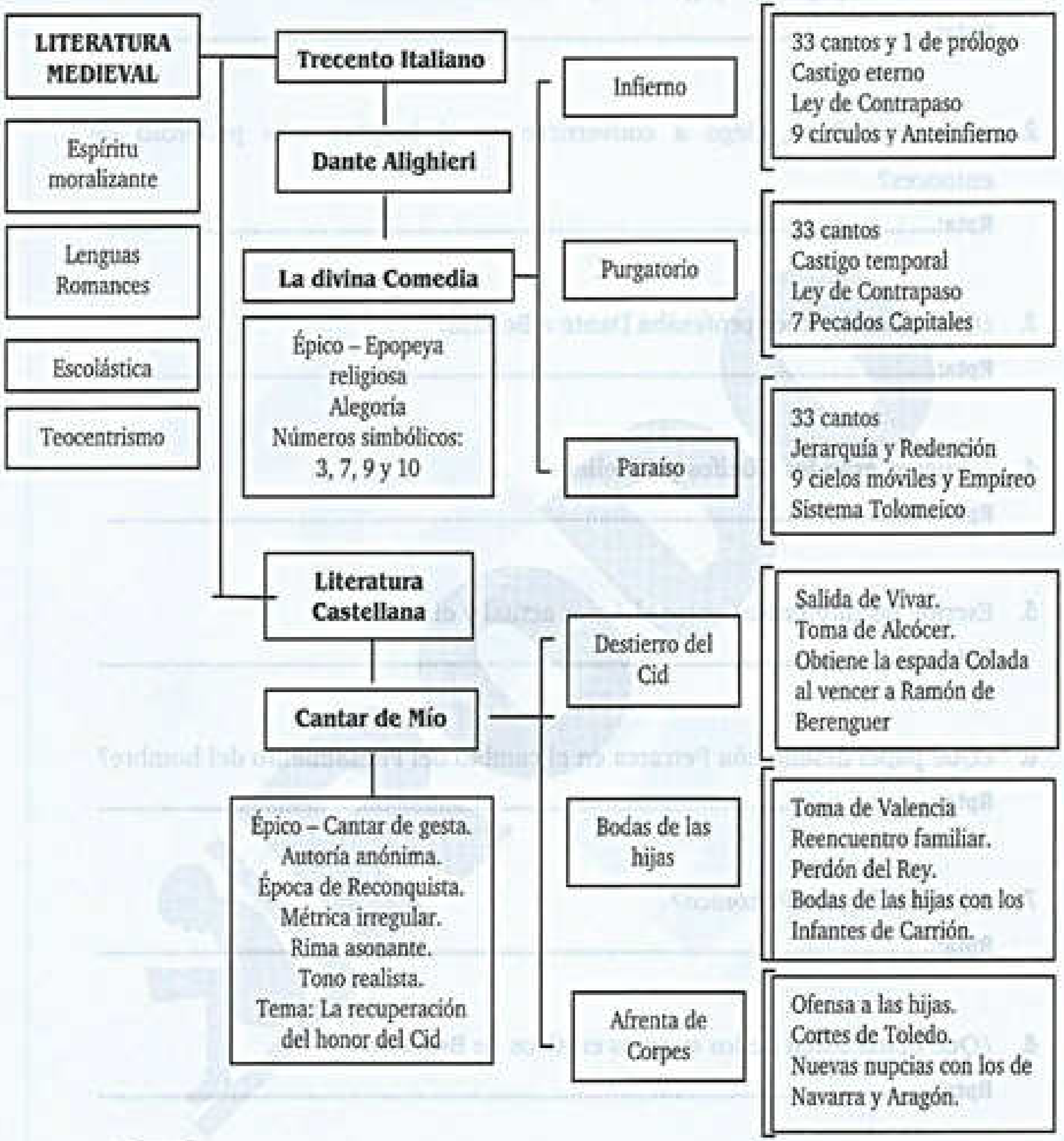
La abadesa, que no entendió el significado de estas palabras.

—¿De qué tocado estás hablando, descaradilla? ¿Llega tu audacia al extremo de querer chancearte conmigo? ¿Te parece que tus hechos son cosa de risa?

—Señora, os repito que sois libre de decirme cuanto queráis; pero, por favor, componed vuestro tocado.

Tan extraña súplica, repetida con énfasis, atrajo todos los ojos sobre la superiora, al propio tiempo que impelió a ésta a llevar la mano a su cabeza. Entonces se comprendió por qué Isabel se había expresado de tal suerte. Desconcertada la abadesa, y conociendo que era imposible disfrazar su aventura, cambió de tono, concluyendo por demostrar cuán difícil era oponer continua resistencia al aguijón de la carne. Tan dulce en aquellos momentos como severa pareciera ha poco, permitió a sus ovejas que siguieran divirtiéndose en secreto (lo cual no había dejado de hacerse ni un momento), cuando se les presentara la ocasión, y, después de perdonar a Isabel, se volvió a su celda. Se reunió la monjita con su amigo, y le introdujo otras veces en su habitación, sin que la envidia la impidiera ser dichosa.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN



LITERATURA MEDIEVAL

- Espíritu moralizante
- Lenguas Romances
- Escolástica
- Teocentrismo

Trecento Italiano

- **Dante Alighieri**
  - **La divina Comedia**
    - Épico – Epopeya religiosa
    - Alegoría
    - Números simbólicos: 3, 7, 9 y 10
    - Infierno: 33 cantos y 1 de prólogo. Castigo eterno. Ley de Contrapaso. 9 círculos y Anteinfierno
    - Purgatorio: 33 cantos. Castigo temporal. Ley de Contrapaso. 7 Pecados Capitales
    - Paraíso: 33 cantos. Jerarquía y Redención. 9 cielos móviles y Empíreo. Sistema Tolomeico

Literatura Castellana

- **Cantar de Mío**
  - Épico – Cantar de gesta.
  - Autoría anónima.
  - Época de Reconquista.
  - Métrica irregular.
  - Rima asonante.
  - Tono realista.
  - Tema: La recuperación del honor del Cid
  - Destierro del Cid: Salida de Vivar. Toma de Alcócer. Obtiene la espada Colada al vencer a Ramón de Berenguer
  - Bodas de las hijas: Toma de Valencia. Reencuentro familiar. Perdón del Rey. Bodas de las hijas con los Infantes de Carrión.
  - Afrenta de Corpes: Ofensa a las hijas. Cortes de Toledo. Nuevas nupcias con los de Navarra y Aragón.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Cuál fue el papel que jugó la mujer en la Edad Media?

Rpta:..

2. ¿Cómo, el Papa, llegó a convertirse en el hombre más poderoso de entonces?

Rpta:..

3. ¿Qué clase de amor profesaba Dante a Beatriz?

Rpta:..

4. ¿Quiénes eran los Güelfos y Gibelinos?

Rpta:..

5. Escribe las diferencias entre el Amor actual y el Medieval

Rpta:..

6. ¿Qué papel desempeña Petrarca en el cambio del Pensamiento del hombre?

Rpta:..

7. ¿Qué es el amor Platónico?

Rpta:..

8. ¿Qué opina usted de los cuentos eróticos de Bocaccio?

Rpta:..

9. ¿Con qué palabras describiría usted al amor?

Rpta:..

10. ¿Por qué a aquella época se le denominó Trecento Italiano?

Rpta:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Identifique tres temas relacionados directamente con el *Poema de Mío Cid.*

I. La cultura renacentista española.
II. Los valores de la nobleza castellana del siglo XII.
III. La estructura de los cantares de gesta español.
IV. La novela de caballerías en el Siglo de Oro.
V. El género épico y la figura del héroe.

A) I, III y V
B) II, I y V
C) I, III y IV
D) III, IV y V
E) II, III y V

SUSTENTACIÓN: Esta literatura comprende el periodo situado entre las primeras manifestaciones líricas del castellano (Siglo XI: Jarchas mozárabes) hasta los finales del siglo XV. A lo largo de estos años se desarrolla el Mester de Juglaría (siglo XII), el Mester de Clerecía (siglos XIII - XIV) y el Prerrenacimiento (siglo XV). Sus manifestaciones en el campo de la épica fueron los Cantares de gesta, cuyas características se resumen a: Carácter realista y precisión histórica frente a otros cantares de Europa, sentimiento heroico y nacional, carácter narrativo, popular y de transmisión oral. Su métrica era irregular y rima imperfecta (asonantada). **El Poema del Mío Cid** es un **cantar de gesta, pertenece al género épico y gira en torno a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, héroe de la Reconquista española. Posee estructura narrativa bipartita** (doble proceso de pérdida y recuperación de su honor), además hace referencia a **los valores de la nobleza castellana del siglo XII.**

CLAVE: E

PREGUNTA 2: El personaje Virgilio, en *La divina Comedia*, del escritor florentino Dante Alighieri, representa

A) la belleza y la bondad.
B) la razón y la sabiduría.
C) el mal y los vicios.
D) la moral y la verdad.
E) el ideal y la esperanza.

SUSTENTACIÓN: Dante Alighieri la tituló originalmente *Commedia*. Narra su viaje por el Infierno, Purgatorio y Paraíso, por lo que se enmarca dentro del género épico. A lo largo de la obra puede notarse la presencia de numeración cabalística: 3 (Santísima Trinidad), 7, 9 y 10; así como **personajes alegóricos, que representarían alguna virtud o defecto (Virgilio = Razón; Beatriz = Fe; León = Soberbia).** En cuanto a su estructura, ha sido desarrollado en tercetos endecasílabos, con rima encadenada.

CLAVE: B

PREGUNTA 3: En *La divina comedia*, el poeta se encuentra perdido; por ello, es guiado al Paraíso, sucesivamente, por

A) Beatriz y Virgilio.
B) Dante y Caronte.
C) Virgilio y Cancerbero.
D) Cancerbero y Beatriz.
E) Virgilio y Beatriz.

SUSTENTACIÓN: Para Dante, como para su maestro Aristóteles, los pecados pueden ser menos graves o muy graves. En La divina comedia, los primeros están en los recintos superiores ya que han sido presa de los instintos; en cambio los segundos se hallan en los recintos inferiores porque su delito ha sido cometido por uso de palabra y razón, dones que Dios ha otorgado para alejarse del mal.

CLAVE: E

PREGUNTA 4: En el poema medieval *La divina Comedia*, de Dante Alighieri, presenta a tres personajes centrales:
Dante, el hombre tentado por los pecados; Virgilio, poeta pagano, símbolo de la razón humana, y Beatriz, mujer que representa la fe y que conduce a Dante por los cielos del Paraíso. Estos roles muestran un poema narrativo caracterizado principalmente por....

A) la simbología que cada personaje adquiere en la historia del cristianismo medieval
B) la representación de aspectos negativos del alma humana encarnados en Dante.
C) elementos épicos que muestran la acción de los personajes y su nobleza de sentimiento.
D) la presencia de la alegoría, en tanto cada personaje representa una dimensión humana.
E) la pertenencia de los tres personajes al mundo cristiano, lo que revela su fe en Dios.

SUSTENTACIÓN: Dante Alighieri la tituló originalmente *Commedia*. Narra el viaje realizado por el mismo poeta por el Infierno, Purgatorio y Paraíso, por lo que se enmarca dentro del género épico. A lo largo de la obra puede notarse la presencia de numeración cabalística: 3 (Santísima Trinidad), 7, 9 y 10; así como **personajes alegóricos, que representarían alguna virtud o defecto (Virgilio = Razón; Beatriz = Fe; León = Soberbia).** En cuanto a su estructura, ha sido desarrollado en tercetos endecasílabos, con rima encadenada. Presenta tres cántigas o cantigas: Infierno, Purgatorio y Paraíso.

CLAVE: D

PREGUNTA 5: No corresponde a la literatura de la Edad Media:

A) se desarrolló el teatro religioso en España, a través de los autosacramentales.
B) los cantares de gesta son cantos líricos que difundieron hazañas de héroes.
C) el dulce estilo nuevo surge en Italia bajo la influencia de la lírica provenzal.
D) surge la novela caballeresca en Francia como derivación de los cantares de gesta.
E) el pensamiento giraba en torno a la visión teocentrista, pues dominaba la Iglesia.

SUSTENTACIÓN: Los cantares de gesta son composiciones épicas, no líricas.

CLAVE: B

PREGUNTA 6: Relacione correctamente:

1. anotaciones al margen de un texto en latín que aclaraban significados.
2. su nombre deriva de «inventar», era el poeta amoroso de la Edad Media.
3. difundía los poemas épicos durante la época medieval.
4. estribillos que remataban poemas llamados «moaxajas».

A. Juglar B. Jarcha C. Trovador D. Glosa

A) 1A – 2B – 3C – 4D B) 1B – 2C – 3A – 4D
C) 1D – 2C – 3A – 4B
D) 1B – 2A – 3C – 4D E) 1D – 2C – 3B – 4A

SUSTENTACIÓN: 1 D – 2 C – 3 A – 4 B.

CLAVE: C

PREGUNTA 7: En La divina comedia, la loba, el león y la pantera, representan:

A) las tres naciones poderosas del mundo
B) las bajas pasiones humanas
C) la trinidad santa
D) los pecados más graves del infierno
E) los caminos del mal

SUSTENTACIÓN: Para la creación de su obra, Dante recurre a la alegoría, es decir, trata de representar, a través de una figura, los defectos y virtudes de la sociedad. Así el león representa la soberbia; a loba, la avaricia y la pantera, la lujuria: las bajas pasiones humanas.

CLAVE: B

PREGUNTA 8: Los poemas pertenecientes a la segunda parte del *Cancionero* de Petrarca se caracterizan porque:

A) son versos de identidad dramática
B) representan la lucha entre la carne y el espíritu
C) son eminentemente humanistas
D) representan su estado de paz y serenidad espiritual
E) pregona la racionalidad

SUSTENTACIÓN: La versión original de la Divina comedia fue escrita en tercetos endecasílabos, es decir, fue compuesta en estrofas de tres versos de once sílabas cada verso.

CLAVE: D

PREGUNTA 9: El modernismo de Petrarca en su *Cancionero*, consiste en:

A) la creación del soneto como nueva estrofa
B) la variedad métrica del poemario
C) la sicología del enamorado
D) planteo del amor platónico
E) critica ásperamente al papado

SUSTENTACIÓN: La visión que tenía Petrarca de Laura es la de una mujer terrenal, a diferencia de Dante que celestializaba a Beatriz (apoyándonos en Octavio Paz). Por lo tanto, el poeta no se conforma con solo expresar la belleza de la mujer, son que ahora abre su alma y la muestra tal como es, llena de las contradicciones del amor.

CLAVE: C

PREGUNTA 10: En la *Divina comedia*, Dante Alighieri escribe: "A mitad del camino de la vida / yo me encontraba en una selva oscura, / con la senda derecha ya perdida". Estas palabras alegorizan que

A) la vida es un viaje difícil.
B) Dante vive en un mundo pecaminoso.
C) el autor ha perdido su camino.
D) la senda del bien es la izquierda.
E) el bien es el camino y el mal es la selva.

SUSTENTACIÓN: Dante vive en un mundo pecaminoso, por eso ha perdido el buen camino, la senda derecha.

CLAVE: B

PREGUNTA 11: En la Divina comedia, Virgilio representa simbólicamente a la razón, mientras que Beatriz representa

A) la fe. B) el amor. C) la venganza.
D) la santidad. E) la belleza.

SUSTENTACIÓN: Beatriz representa simbólicamente la fe.

CLAVE: A

PREGUNTA 12: ¿Cuál de los siguientes fue el propósito principal de Dante Alighieri al escribir Divina Comedia?

A) Presentar la fuerza de la razón y las limitaciones de la gracia divina.
B) Detallar el acercamiento del fin de la larga historia de la humanidad.

C) Impactar en el ánimo de sus lectores, llamándolos a corregir sus errores.
D) Relatar el viaje mágico al cual lo ha llevado la fuerza del destino.
E) Exponer una visión idealizada del infierno, el purgatorio y el paraíso.

SUSTENTACIÓN: Alighieri busca en su Divina Comedia impactar en el ánimo de sus lectores y mostrarles las consecuencias de sus errores o pecados descritos en el libro.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: Con respecto al argumento de la Divina comedia, de Dante Alighieri, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta

A) Dante, junto a Virgilio, logra recorrer los tres reinos de ultratumba.
B) En el Paraíso, Dante puede apreciar a los pecadores arrepentidos.
C) Simbólicamente Virgilio representa a la gracia; Beatriz, la razón.
D) Dante, al final de su vida, aparece extraviado en una selva oscura.
E) Virgilio acude al encuentro de Dante para sacarlo de sus errores.

SUSTENTACIÓN: En la Divina comedia, de Dante Alighieri, la Virgen María, Santa Lucía y Beatriz envían al poeta romano Virgilio para que saque a Dante de sus errores.

CLAVE: E

PREGUNTA 14: La Divina comedia es una obra de tipo alegórico debido a que Dante

A) pretende convertirse en un poeta profético de su tiempo.
B) busca la reflexión del lector utilizando diversos símbolos.
C) impacta a sus enemigos mostrándoles sus vicios y errores.
D) muestra un cuadro muy rico de la sociedad de su época.
E) contribuye a la reforma del mundo corrupto y anárquico.

SUSTENTACIÓN: La Divina comedia es una obra de tipo alegórico porque, en ella, Dante expone sus ideas sobre la religión y la sociedad utilizando una serie de símbolos para representar gráficamente sus ideas, con el objetivo de hacer reflexionar al lector.

CLAVE: B

PREGUNTA 15: En relación al argumento de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, marque la alternativa correcta.

A) Virgilio es enviado por Dios para salvar a Dante de los pecados.
B) Beatriz y Santa Lucía guían al poeta en su recorrido por el Paraíso.
C) En el Infierno, Dante encuentra a los pecadores arrepentidos.
D) El poeta está perdido en la selva oscura por el mal y los vicios.
E) Dante es guiado por Virgilio quien representa a la gracia divina.

SUSTENTACIÓN: En la *Divina Comedia*, de Dante Alighieri, el poeta se encuentra en la mitad de su vida y se pierde en una selva oscura por el mal y los vicios.

CLAVE: D

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Sobre La divina comedia, marque la alternativa incorrecta:

A) el título se concede por estar escrita en lengua vulgar y presentar final feliz.
B) se recurre a la alegoría, así la loba, el león y la pantera representan las bajas pasiones.
C) narración en primera persona y números constantes: tres, siete, nueve y diez.
D) visión del Paraíso bajo el criterio del sistema Tolomeico del universo.
E) compuesta en cuartetos endecasílabos e insertaciones de sonetos.

2. Los lujuriosos y golosos se encuentran en los recintos superiores, pues su delito fue:

A) hacer uso de la razón y la palabra al pecar
B) dejarse llevar por el instinto animal que vive en ellos
C) ofender a la palabra sagrada de Jehová
D) Entregarse a la herejía
E) atentar contra el trono divino en el pasado

3. Desde el punto de vista moral, la selva oscura representa:

A) La anarquía política de la época de Dante.
B) La ignorancia que conduce a las personas.
C) La guerra entre Guelfos y Gibelinos.
D) La representación de las invasiones bárbaras.
E) La codicia de los hombres.

4. «Como en la vida los arrastró el soplo de su deseo, los que no supieron reprimir el apetito de la carne; ahora no pueden contener los terribles huracanes que los impelen». El fragmento se refiere a:

A) Golosos
B) Iracundos
C) Lujuriosos
D) Herejes
E) Traidores

5. Marque la relación correcta, sobre el Infierno dantesco:

A) Dante contempla a Francesca de Rimini y Pablo Malatesta: Herejía
B) Cerbero se lanza sobre ellos con sus tres fauces en medio del fango: Lujuria
C) Gerión custodia las diez zonas llamadas Malbolge (Malos sacos): Fraude
D) El Minotauro los custodia, pues representa el lado irracional del hombre: Ira
E) Es el lugar más hondo del infierno. Se castiga el peor delito del hombre: Limbo

6. En La divina comedia, el poeta Virgilio representa__________ y acompaña a Dante por los mundos:

A) Razón – Paraíso y purgatorio
B) Fe – Infierno y cielo
C) Razón – Infierno y purgatorio
D) Vida contemplativa – Monte Olímpico
E) Libertad espiritual – Hades y el Olimpo

7. Dante llega al Paraíso Terrenal acompañado de dos poetas, estos son:

A) Virgilio y Bocaccio
B) Cavalcanti y Stazio
C) Guinizelli y Cavalcanti
D) Virgilio y Stazio
E) Virgilio y Cavalcanti

8. La Divina comedia es una obra de tipo __________, ya que emplea una serie de __________ para generar la reflexión del lector".

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

A) alegórico – símbolos
B) moralista – metáforas
C) fantástico – claves
D) simbólico – personajes
E) realista – descripciones

9. Con respecto al verso "yo me encontraba en una selva oscura", este se puede interpretar como:

A) El alma se había extraviado en la oscuridad selvática.
B) El alma necesariamente tiene que recorrer la selva infernal.
C) El personaje Dante se hallaba envuelto en graves pecados.
D) Toda aventura de ultratumba se relaciona con la oscuridad.
E) Todo viaje de aventura mística se ambienta en la selva.

10. Con respecto a la Divina comedia, señale la relación correcta: personaje – y su respectiva simbología.

A) Virgilio – la gracia
B) Dante – la razón
C) San Bernardo – hombre perfecto
D) Beatriz – la pecadora
E) El León – la lujuria

11. ¿Qué enunciado corresponde a Divina comedia, de Dante Alighieri?

A) Fue escrita originalmente en prosa toscana del siglo XIV.
B) Es una tragedia compuesta por tres actos y 33 escenas.
C) Fue compuesta de modo oral y trasladada a la escritura.
D) Cada una de sus partes está dividida en veintitrés cantos.
E) Es una obra épica compuesta en tercetos endecasílabos.

12. "Virgilio, el poeta romano que acompaña a Dante por el Infierno y el Purgatorio, es pagano; por ello,

A) no puede ser guía en el Paraíso".
B) fue castigado por la virgen María".
C) pertenece al mundo de los vivos".
D) es expulsado del Cielo.
E) se encontraba con los herejes".

13. Con la Divina comedia, Dante se propone contribuir con la ________ de un mundo anárquico y corrupto. Para ello, utiliza una serie de________ para representar sus ideas.

A) representación – versos
B) destrucción – lenguas
C) idealización – castigos
D) formación – imágenes
E) reforma – símbolos

14. Con relación al aspecto formal de la Divina comedia, de Dante Alighieri, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Predomina la rima consonante y las alegorías.
B) Posee 100 cantos más uno introductorio al infierno.
C) Está escrito en tercetos y emplea el endecasílabo.
D) El número tres alude a la división de toda la obra.
E) La obra fue compuesta originalmente en castellano.

15. ¿Por qué Divina comedia, de Dante Alighieri, es considerada una obra de carácter alegórico?

A) Dante desea elogiar al clero, sobre todo al Papa.
B) El autor expone gráfica y simbólicamente sus ideas.
C) Nos ofrece un rico cuadro de la sociedad medieval.
D) Se asume el mundo como un lugar de vicio y pecado.
E) Es un tratado moral, religioso y social sobre el mundo.

16. Lea el siguiente fragmento del Poema de Mio Cid, y marque la alternativa correcta.
De familia ilustre somos los infantes de Carrión,

hemos de casar con hija de rey o de emperador
y no nos pertenecían hijas de simple infanzón.
A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón,
y hoy valemos más que antes, no menos, Campeador.

A) Aparece el tema de la rivalidad entre la nobleza de abolengo y la advenediza.
B) Propone la recuperación de la honra por parte de la nobleza advenediza.
C) Los infantes de Carrión desprecian a las hijas del Cid, quien ha sido vencido.
D) Se evidencia la indecisión de los infantes, que abandonan a sus esposas.
E) El fragmento corresponde al momento del destierro de Rodrigo Díaz de Vivar.

17. En relación a las características formales del Poema de Mio Cid, marque la afirmación correcta.

A) La obra fue escrita originalmente en latín y luego traducida.
B) El autor, Per Abat, dividió el cantar de gesta en tres partes.
C) Los versos en los que fue escrito son de rima asonante.
D) Esta obra lírica fue compuesta en versos de arte menor.
E) Este cantar de gesta relata la tragedia de Ruy Díaz de Vivar.

18. Con respecto a la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados sobre el Poema de Mio Cid, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

I. El Cid, al ser desterrado por el rey Alfonso, parte desde el reino de Castilla.
II. Doña Elvira y doña Sol son azotadas por los infantes de Navarra y Aragón.
III. En el segundo cantar, el Cid Campeador logra conquistar Valencia.
IV. Como prueba de acatamiento al rey, el Cid convoca a las cortes de Toledo.
V. Los infantes de Carrión odian al Cid por considerarlo un tirano soberbio.

A) VVFFV B) FVFVF
C) VFFVF
D) VFVVF E) VFVFF

19. *El Cid a doña Jimena la mano le va a besar,*
con lágrimas en los ojos, que solo saben llorar.
Y él a las niñas, con pena, tornábalas a mirar:
"Al señor os encomiendo, al Padre espiritual;
nos separamos, ¡quién sabe si nos podremos juntar!"
lloraban todos los ojos, nunca vio llanto igual,
como la uña de la carne, así apartándose van.

Marque la alternativa que contiene una afirmación correcta en relación al fragmento anterior del Poema de Mio Cid.

A) La honra del Cid es cuestionada por sus hijas.
B) El amor familiar se evidencia en esta despedida.
C) El destierro del Cid genera rencor en su familia.
D) La familia del Cid lamenta la pérdida de su honra.
E) La esposa e hijas del Cid lo acompañan a Valencia.

20. En relación al Tercer Cantar del Poema de Mio Cid, marque la alternativa correcta.

A) Los Infantes de Carrión devuelven al Cid las espadas Colada y Tizona.
B) Diego y Fernán González azotan a Elvira y Sol en la ciudad de Corpes.
C) El Cid Campeador derrota a los infantes de Carrión en el juicio de Castilla.
D) El rey Alfonso asciende socialmente al Cid al otorgarle el feudo de Carrión.
E) Al final, el Cid se emparenta con los reyes de Castilla por un decreto real.

Capítulo 4

Literatura de la Edad Moderna Renacimiento – Barroco – Neoclasisismo

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Descubre los diferentes factores que determinaron la aparición del Renacimiento y del Barroco, así como sus temáticas.
- Diferencia los conceptos de Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo así como sus distintas manifestaciones en toda Europa.
- Diferencia lo que es el "Amor Racional" y el "Amor Apasionado", basado en la filosofía de Descartes.

LECTURA:

EL ELOGIO DE LA LOCURA

Erasmo de Rotterdam (Fragmento. De los Papas)

Los papas, que son los vicarios de Cristo en la tierra, llevarían también una vida triste y desagradable para seguir las huellas del Divino Salvador, esforzándose en imitar su pobreza, sus trabajos, su doctrina, sus sufrimientos y su desprecio por las cosas del mundo; pensarían que la palabra papa significa padre y que el título de muy santo con que se les honra, es una advertencia para que se hagan dignos de él. ¿Después de todas estas reflexiones cuál es el hombre que querría sacrificar toda su vida por un puesto tan difícil de cubrir o emplear el hierro, el veneno y toda suerte de violencias para conservarlo después de conseguido? ¡De cuántas comodidades y regalos se privarían si tuviesen alguna vez la debida prudencia! ¿Prudencia digo? ¡Un solo grano de sal de la que habla Jesucristo! A tantas riquezas, honores, poder, victorias, cargos, dignidades, empleos, impuestos, mercedes, indulgencias, caballos, mulas, guardia, comodidades de toda especie, se verían suceder vigilias, ayunos, lágrimas, oraciones, sermones, estudios, y mil miserias parecidas. ¿Pero qué sería de tantos escribanos, copistas, notarios, abogados, promotores, secretarios, muleros, palafreneros, banqueros, alcah... (iba a soltar una palabra un poco atrevida; pero no queremos ofender castos oídos)? Toda esta gente tan onerosa... tan honorable, quise decir, de la corte de Roma quedaría condenada a morirse de hambre y eso sería un gran mal. Pero todavía más inhumano, más horrible y abominable sería querer reducir a los mismos príncipes de la Iglesia "verdaderas lumbreras del mundo", a la vida de los primeros tiempos con su cayado y sus alforjas. Mas no temamos esa desgracia para nuestros santos Padres. Reservan a san Pedro y a san Pablo que tienen tiempo de sobra, los trabajos del papado y guardan para ellos los honores y los placeres que rodean actualmente la Sede Apostólica. Soy yo quien hace que sean los santos pontífices los que lleven una vida más muelle y regalada y carezcan en absoluto del menor trabajo ni preocupación; soy yo quien les persuade que Jesucristo tiene motivos para estar contento de ellos cuando revestidos de sus hábitos hacen el papel de pastores de la Iglesia, realizando multitud de pequeñas ceremonias, calificándose de Beatitud, Reverencia, Santidad e impartiendo sobre la tierra toda suerte de bendiciones y anatemas.

¿Querríais que hiciesen milagros como en los primeros tiempos actualizando aquella pasada costumbre; que se fatiguen instruyendo al pueblo; que expliquen las Santas Escrituras como un pedante, que recen como quien no tuviese nada más que hacer, que tuvieran la debilidad de llorar como una mujer o como un miserable y la bajeza de vivir como un indigente? ¿Querríais que un hombre que apenas se digna permitir a los más grandes reyes el honor de besarle sus zapatos, cediese ante alguno de ellos? ¿Quisierais en fin, que se expusiera de buen grado a una muerte afrentosa haciéndose crucificar como un facineroso? ¡Eso sería indigno! Los papas de hoy día tienen buen cuidado de alejar de sí todas esas miserias y se reservan solamente las armas y dulces bendiciones de que habla san Pablo. Tampoco son avaros. Hay que ver con qué generosidad distribuyen los interdictos, suspensiones, agravaciones, reagravaciones, anatemas y esos cuadros en los que los excomulgados son atormentados por los diablos; hay que ver con qué caridad lanzan esas excomuniones terribles que envían en un instante las pobres almas cien leguas más allá del infierno, rayo espantoso que estos santos padres en Jesucristo, estos benignos vicarios del Salvador del mundo lanzan con furor contra aquellos temerarios que, por instigación del diablo, tratan de mermar el patrimonio de san Pedro. Aunque este apóstol dice en el Evangelio a su Divino Maestro: Lo hemos dejado todo para seguirte, los papas pretenden, sin embargo, que exista una propiedad consistente en tierras, pueblos, impuestos, etc. y cuando animados de un celo realmente cristiano emplean la violencia para disputar su patrimonio, cuando sus brazos paternales y sagrados hacen derramar por todas partes sangre de cristianos, entonces es cuando, orgullosos de haber destruido a esos desgraciados que llaman enemigos de la Iglesia, se vanaglorian de luchar por Ella y defender a la Esposa de Jesucristo con un vigor realmente apostólico.

INTRODUCCIÓN

La Edad Moderna se inicia con la caída de Constantinopla y el cierre de comercio entre Occidente y Oriente, y finaliza con la Revolución Francesa. A lo largo de estos tres siglos (aprox.), la literatura y el pensamiento evolucionaron. El hombre se alejó del Teocentrismo medieval, toma conciencia de que la Tierra no es el centro del Universo y del abuso del Clero hacia el pueblo; ahora renace el pensamiento clásico y lo adapta a su nuevo mundo, surgiendo así el **Renacimiento** con su base filosófica, el **Humanismo.** Este Renacimiento buscaba, al igual que los antiguos la perfección y el equilibrio; sin embargo, hacia finales del siglo XVI, estas ideas fueron evolucionando y los poetas decidieron buscar diferenciarse a través de un arte más ornamental y recargado, surgiendo el **Barroco,** en plena época de la Contrarreforma y Guerras de Religión (XVII). El Barroco significó un desequilibrio entre fondo y forma de las obras, por lo que algunos tratadistas, filósofos y artistas decidieron retornar al equilibrio clásico, dando paso al **Neoclasicismo** (XVIII). Estos son los tres movimientos que conforman la Literatura de este capítulo.

RENACIMIENTO (SIGLO XVI)

DEFINICIÓN

"El Renacimiento es la edad en que el hombre vuelve a encontrarse a sí mismo; cuando, abandonando la interpretación de la vida terrena como una preparación para otra vida, la celestial y eterna, renunció al cielo para afirmarse a la Tierra y pedirle a ella su paraíso. Un retorno, mediatizado por diez siglos de cristianismo, al paganismo clásico, durante el cual se produjo el redescubrimiento de la antigua cultura filosófica, estética y literaria, y de sus obras maestras. Renacimiento del arte y de la alegría como reacción a la larga excomunión de la carne. El proceso, que tuvo como centro originario a Italia y, luego, al resto de Europa, fue

haciendo del ser humano una persona que, mediante la libre elección, se rebelaba contra el paradigma medieval que lo sometía al pecado y lo hacía dependiente de Dios, con el único albedrío del arrepentimiento". (Historia del teatro occidental. Roberto Perinelli)

El término Renacimiento deriva de la expresión italiana *rinascita*, vocablo usado por primera vez por Francesco Petrarca y revalorada por el arquitecto y teórico Giorgio Vasari, que la delimita en el mismo momento histórico en que tuvo lugar este movimiento cultural. Vasari lo acuña en su obra *Vidas de los más ilustres artistas* para referirse a un movimiento que hace resucitar en el arte y la cultura los valores espirituales de la antiguedad clásica. Hacia 1855 el historiador francés Jules Michelet para referirse al "descubrimiento del mundo y del hombre en el siglo XVI". El historiador suizo Jakob Burckhardt amplió este concepto en su obra *La civilización del renacimiento italiano* (1860), en la que delimitó el renacimiento al situarlo en el periodo comprendido entre el respectivo desarrollo artístico de los pintores Giotto y Miguel Ángel, y definió a esta época como el nacimiento de la humanidad y de la conciencia modernas tras un largo periodo de decadencia.

CONTEXTO

Durante la Edad Media, los conflictos entre los Papas y Emperadores ocasionaron serias dificultades económicas a los grandes terratenientes que tuvieron que solicitar préstamos a los burgueses y, poco a poco, estos se fueron apoderando de las tierras de aquellos deudores que no cancelaban y así elevaron su posición social. Este individualismo económico de los burgueses produjo las condiciones sicológicas y materiales indispensables para la emancipación de las almas en todos los ámbitos de la cultura, es decir, el Renacimiento. En el plano social y político, la fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas –aparición de las dinastías reales: Habsburgo, Trastámara, Valois, Tudor, etc.- en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y la música. A esto se le suma el tránsito o migración de los sabios de Constantinopla como consecuencia de su caída, así como la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales que llevó a las familias burguesas al esplendor económico. Este nuevo espíritu que se va dispersando por toda Europa tuvo su cuna precisamente en Italia (favorecida por el espacio que poseía en el Mediterráneo para el comercio), específicamente en Florencia, ciudad que gozó de gran auge gracias a la llegada de los Médicis al poder. En el campo espiritual el hombre abre los ojos ante la corrupción eclesiástica y Martín Lutero inicia la Reforma Protestante, seguirían en el camino gritos de libertad como Calvino, Erasmo, Enrique VIII y otros. Otros factores que favorecieron su desarrollo fueron: los avances científicos y nuevos postulados (Galileo, Copérnico, traducciones de Hipócrates y Galeno que revolucionarían el campo de la Medicina y Astronomía), la Imprenta (que incrementó el número de ejemplares de obras, ofreciendo a los eruditos textos inéditos con los que podían trabajar y convirtió el trabajo intelectual en una labor colectiva) y la pólvora, elemento decisivo para el avance de la artillería.

CARACTERÍSTICAS

- **Revaloración de lo Clásico** (cultura Grecolatina): Aspiraban a imitar los grandes logros de la antigüedad. Abandonando las formas bizantinas y góticas, se distinguieron por su carácter realista, su vuelta a la Naturaleza, la afirmación de las líneas clásicas.
- **Anhelaban construir** una auténtica civilización "humana" (educar las aptitudes físicas e intelectuales del hombre, pues el ideal humanístico fue la formación del hombre

perfecto). Por esta razón, entre otras, los profesores de latín y griego que impartían esta revitalizada moralidad clásica recibieron la denominación de "HUMANISTAS". Así la base de este movimiento será llamado HUMANISMO.

- **Antropocentrismo:** El hombre como centro del pensamiento.
- **Culto a la razón:** Abandona la superstición medieval por la constante búsqueda de la verdad.
- **Los temas a tratar fueron:** El amor (relación espiritual que purifica y perfecciona al ser humano), la naturaleza (símbolo de la perfección divina), *Locus amenus* (Símbolo de paz y estabilidad), *Beatus ille*, la mitología (como adorno erudito y ejemplo de sentimientos y situaciones), el comportamiento humano (denuncia de actitudes negativas y defiende valores como la virtud, tolerancia y honradez).

REPRESENTANTES

ITALIA.- Se vive una época de contraste: un desgarro interno entre la riqueza, proliferación y creatividad de su vida artística y cultural; así como la decadencia y degeneración de sus instituciones políticas y económicas. En el campo de la poesía, aún se manfiesta la influencia de Petrarca y su Neoplatonismo. El Humanismo permitió una relativa incorporación de las mujeres a las discusiones y debates de la época. Las damas de palacio y las cortesanas de la época, provistas de una profunda cultura, pudieron dejar oír su voz en el campo de la expresión amorosa del neoplatonismo petrarquista. Sobresalen: Veronica Franco, Veronica Gambara, Laura Battiferri, Chiara Matraini, Vittoria Colonna, y en especial Gaspara Stampa.

- **Francesco Berni (1497- 1536):** De concepción antipetrarquista. *Dialogo contro i poeti* (Frente a la concepción renacentista de la poesía, prefiere la "poesía de la diversión"), *Catrina y el Mogliazzo.*
- **Baltassar Castiglione (1478- 1529):** *El cortesano*. En este tratado, se da una imagen altamente estilizada del cortesano y del Renacimiento en su conjunto.
- **Ludovico Ariosto (1474- 1533):** *Orlando Furioso*: Poema épico-caballeresco, escrito en octavas, y recibe toda la herencia de los cantares épicos medievales, estilizados y del gusto cortesano. Presenta tres principales núcleos temáticos: la guerra entre los cristianos y los sarracenos, el amor de Orlando por Angélica (y la consiguiente locura del caballero) y los amores difíciles entre la cristiana Bradamante y el sarraceno Ruggiero.
- **Torcuato Tasso (1544- 1595):** *Jerusalén Libertada*. Narra la conquista de dicha ciudad por Godofredo de Boullón durante la primera cruzada. A lo largo del poema, se intercalan una serie de episodios, aventuras o historias de amor, que le sirve al poeta para desplegar su fantasía. El autor mezcla lo histórico con lo maravilloso y fantástico en una lucha entre cristianos y musulmanes. Se cuenta que el miedo a la Inquisición hizo que el autor corrigiera continuamente y se contuviera en la exposición de ideas, especialmente, las paganas.
- **Nicolás Maquiavello (1469- 1527):** Nace en Florencia, en el seno de una familia de rancio abolengo; pero sin demasiada holgura económica. Las tres obras más representativas del pensamiento político de Maquiavello son las compuestas en su forzoso retiro de marginación política: *Discurso sobre la primera década de Tito Livio, El príncipe* (inspirada en la figura de César Borgia y dedicada a Lorenzo de Médicis, el Magnífico) *y Del arte de la guerra*. Textos estrechamente relacionados entre sí, nacidos de una misma visión de urgente construcción del Estado moderno italiano. La innovación de Maquiavello radica en la focalización de un único objetivo político: el Estado. En este

sentido, **el fin justifica los medios.** Por esta razón, las valoraciones morales dan paso a las meramente políticas. Todo ha de sacrificarse y ser sacrificado ante la urgente necesidad y la realidad de los hechos. El régimen elegido, republicano o principado, son variantes superficiales del mismo hecho. Alejado de la corriente filosófica y estética más neoplatónica, Maquiavello se abre a una moderna concepción de la Ciencia Política, de la que asienta sus bases epistemológicas. Gracias a dos principios claves: el conocimiento y redescubrimiento de la historia y de la acción política de los clásicos (aquí destaca la figura de Tito Livio), y gracias también a la experiencia y al conocimiento directo de la realidad política de su época y de su "ocasión", de esta manera Maquiavello se convierte en el **Padre de la Ciencia Política Moderna.**

- ♠ **Luigi da Porto (1485- 1529):** Sobresale en la narrativa corta llamada por esa época *"novella"*, con su obra de publicación póstuma *Historia novellamente ritrovata di debido amanti nobili* (*Historia reciente encontró de dos amantes nobles*), conocida como *Giulietta y Romeo*, que luego sería retomada por Mateo Bandello e inspiraría la tragedia de William Shakespeare.
- ♠ **Iacoppo Sannazaro (1458- 1530):** *La Arcadia*
- ♠ **Mateo Boiardo (1441- 1494):** *Orlando enamorado.*

LA COMEDIA DEL ARTE

En la Italia de mediados de siglo XVI se hace famoso un género teatral cómico en que el actor es el autor del personaje. La commedia dell'arte basa su creación en una improvisación metódica y el espectáculo, pues, descansa sobre un gran número de canovacci (diríamos hoy escaleta, guión sin texto o conjunto de instrucciones que definen la acción y el contenido de las diferentes escenas, canovaccio en italiano), que se inspiran en la actualidad social, con personajes de tipología fija, generalmente con máscaras y con la improvisación como protagonista.

La commedia dell'arte (entendiendo arte como saber hacer, oficio) es conocida también bajo otros nombres: commedia all improvviso (improvisada) o commedia a soggetto (temática) o commedia popolare (popular), commedia di zanni (de criados).

Con el tiempo, este género singular es llamado commedia dell'arte y tiene una fuerte incidencia en el teatro posterior. Se difundió por Europa entera durante el siglo XVI, y atravesó etapas sucesivas de esplendor y decadencia hasta finales del XVIII, cuando Carlo Goldoni, con su reforma, impuso la eliminación de la improvisación escénica propia del género mediante el establecimiento de un texto dramático (textos escritos).

FRANCIA

NARRATIVA:

- ♠ **François Rabelais (1494- 1553):** *Gargantúa y Pantagruel*. El primer libro trata del nacimiento y la educación de Gargantúa; el segundo: nacimiento y educación de Pantagruel. El tercero: posible matrimonio de Panurgo. Los libros cuarto y quinto: el viaje de los tres personajes en busca del oráculo de la Divina Botella. A lo largo de la obra, Rabelais trata diversos temas como el goce de la vida: sexo, comida y bebida; la transgresión de las normas sociales, la crítica de la Iglesia, la justicia y la cultura oficial. El humor en Rabelais toma la forma de sátira política y social, con un tono pedagógico.

POESÍA:

- ♠ **La Pléyade:** De influencia petrarquista, carácter elitista e intelectual. Presenta un personalismo por las referencias autobiográficas. Sobrealen: Pierre de Ronsard, y Joachim du Bellay.

TOMA ESTA ROSA

Toma esta rosa -amable cual tú eres;
rosa entre rosas bellas la más rosa;
diosa en flor entre flores la más diosa
de las Musas, la Musa de Citeres.

Recíbela y ofrécele piadosa
tu seno, pues mi corazón no quieres...
Corazón, rosa mustia, nada esperes;
sangre sin fin tu herida dolorosa.

La rosa y tú han sólo una semblanza:
no más un sol la rosa tendrá vida;
¡mil soles tú pervives de esperanza!

Si al menos, corazón, rosa transida,
marchitarte pudieras en bonanza,
cual la rosa en su pecho recogida!

(Pierre de Ronsard)

SONETO PARA HELENA

Cuando seas anciana, de noche, junto a la vela
hilando y devanando, sentada junto al fuego,
dirás maravillada, mientras cantas mis versos:
«Ronsard me celebraba, cuando yo era hermosa»,

Ya no tendrás sirvienta que tales nuevas oiga
y que medio dormida ya por la labor
se despierte al oír el sonido de mi nombre,
bendiciendo el tuyo con inmortal alabanza.

Yo estaré bajo tierra, y fantasma sin huesos
reposaré junto a la sombra de los mirtos,
y tú serás una anciana junto al hogar encogida.

Lamentando mi amor y tu desdén altivo
Vive, créeme, no aguardes a mañana:
Coge desde hoy las rosas de la vida.

(Pierre de Ronsard)

ENSAYO:

- **Miguel de Montaigne (1533- 1592):** Creador de un nuevo género: ***Ensayo.*** Textos breves, redactados en primera persona, pues parten de la experiencia propia. Entre sus principales ideas se presentan: la defensa de la honestidad, del sentido común y de la razón. Además de denunciar la hipocresía, los crímenes cometidos en defensa de la verdad y la ignorancia de la cultura oficial.

PORTUGAL

- **LUIS VAZ DE CAMOENS (1524- 1580):** *Os Lusíadas*. Enviado por el rey D. Manuel, el Afortunado, el marino Vasco de Gama encontró el camino de la India atravesando el Atlántico y el Índico. La crónica de este viaje con sus diversas incidencias sirvió a Camoens como materia para esta obra, en la cual la gesta marinera y la vocación portuguesa quedan mitificadas a un nivel sobrehumano.

HOLANDA

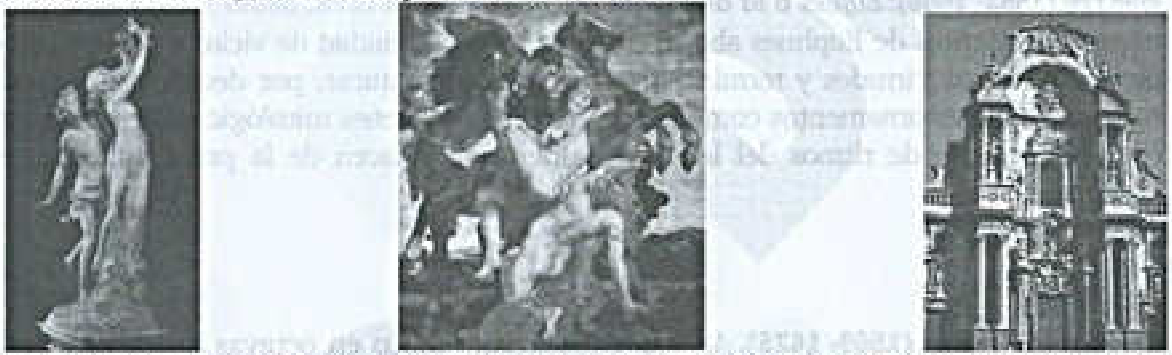
- **ERASMO DE ROTTERDAM (1466- 1536):** Llamábase Gerardo y cambió el nombre por el de ERASMO DESIDERIO que en griego y en latín significan lo mismo: ***Lo que se desea.*** *Elogio de la Locura*: Sátira en que la misma Locura se burla de la falsa religiosidad y otras ideas y sentimientos enfáticamente mantenidos por aquellos que en realidad los escarnecen: el amor, el patriotismo, la ciencia. Es en verdad el elogio entusiasta de todos aquellos sentimientos que aparentemente fustiga. Una crítica feroz de la vida cortesana, del despotismo, de la guerra, de todo aquello que escarnece la rectitud, la sinceridad, la tolerancia, el verdadero amor a Dios y a todos los hombres y a cuanto por Él ha sido creado. *"No fue una secta fanática y estrecha, sino un despertar de la conciencia religiosa, harto abotargada en la espantosa corrupción del siglo XV"* (Marcelino Menéndez y Pelayo)

INGLATERRA.- Coincide con el reinado de la familia Tudor y en medio de problemas políticos y religiosos. Su mejor momento llegará con la Era Isabelina, aunque fueron, en realidad, los últimos años del siglo XVI. Por eso sus exponentes oscilaban entre el equilibrio renacentista y el nuevo gusto del barroco próximo. Entre sus representantes tenemos a Marlowe, Spencer, Shakespeare, etc.

BARROCO (SIGLO XVII)

CONTEXTO

Europa de estos años está sufriendo cambios en los diferentes estamentos: *Guerra de los Treinta años* (que se había iniciado como un conflicto religioso entre partidarios de la Reforma y Contrarreforma y que luego fue permitiendo la participación de las potencias), *Crisis económica* que no afectó a todos por igual, pero que dejó secuelas graves en las zonas mediterráneas, pues dejaron de ser centro de actividades. La población se vio afectada, no solo por las guerras, sino también al *hambre y las pestes* que asolaron sobretodo a las clases más bajas. Periodo de *Contrarreforma*, por lo tanto, el arte se torna religioso en algunos países y en las diversas artes: pintura, escultura, literatura, etc. Aparición de *intelectuales* en diferentes campos: Issac Newton (Ley de la Gravedad), Kepler (modelo del Universo), Francis Bacon (Ciencia experimental moderna), Galileo (Defensa del modelo Heliocentrista), Descartes (Duda Metódica), Spinoza, Leibniz, Thomas Hobbes (El Hombre, en su estado natural, es un lobo para el hombre), etc.



El arte barroco se manifestó en todas las artes: escultura (Apolo y Dafne de Bernini), pintura (El rapto de las hijas de Leucipo de Pedro Pablo Rubens), Arquitectura (Catedral de Murcia).

CARACTERÍSTICAS

- **Por un lado** el Barroco respondió reflejando descarnadamente el estado de cosas, con un marcado y nada complaciente naturalismo. Los personajes se acercaron al pueblo, y los santos de las pinturas dejaron de vestir como cortesanos para aparecer casi como pordioseros, con rostros vulgares y en ambientes pobres y toscos. Las pinturas se volvieron dinámicas.
- **Al igual que el ánimo de la Iglesia** ante los cambios que proponía la Reforma luterana, el Barroco vivió siempre en continua tensión, donde se estructuraron con extremo maniqueísmo categorías antagónicas: la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, la vigilia y el sueño.
- **Por otro lado**, el Barroco no fue solo un arte religioso, tuvo una vertiente secular muy importante en este siglo XVII de afianzamiento de las monarquías europeas, que por otra parte también necesitaban dar muestras de su nueva y mejorada posición dentro de este nuevo contexto europeo, manifestando a los ojos de todos por un brillo fastuoso.
- **Este movimiento no rompió** con el Renacimiento, sino que tomó de este sus procedimientos y técnicas para exagerar lo ornamental y alterar todo aquello que iba en forma directa a los sentidos, convirtiendo la serenidad del Renacimiento en permanente estado de conflicto.

- **También se desarrolló** en la música destacando Alessandro Scarlatti (1685-1757), italiano pero que desarrolló su labor en España; el inglés Henry Purcell (1659-1695); el alemán Geoge Friedrich Haëndel (1685-1759), Johann Sebastian Bach (1685-1750), que de acuerdo con la opinión de los especialistas agotó todas las posibilidades del estilo; y Antonio Vivaldi (1678-1741). La otra gran contribución del Barroco fue el nacimiento de la ópera: El arte de recitar cantando con el acompañamiento de acordes.
- **El nombre Barroco** deriva de ***Barrueco***: perla irregular o joya falsa que se caracteriza por la exageración de adornos.

INGLATERRA

- **John Milton (1608-1674):** *Paraíso perdido.* Con ritmo majestuoso y lenguaje tan solemne como íntimo y personal, la obra trata la historia de Adán y Eva y su expulsión del paraíso, claro que como toda obra del barroco le añade una gran carga simbólica. También escribió *Paraíso recuperado*, en la que Cristo vence a las tentaciones después de cuarenta días de ayuno.

EUFUISMO:

- **John Lyly (1553- 1606):** *Eufues o la anatomía del Ingenio*. Esta obra, como tentativa de novela, narra las andanzas de Euphues abandonado en Nápoles, ciudad de vicios y placeres, donde pierde todas sus virtudes y termina, tras diversas desventuras, por decidirse a regresar a Atenas. Múltiples ornamentos como la recurrencia a imágenes mitológicas, figuras retóricas complicadas, uso de ritmos del lenguaje (aliteración), hacen de la prosa eufuística muy artificiosa.

ITALIA

- **MARINISMO:**
  Giambatista Marino (1569- 1625), *Adonis*. Poema mitológico en octavas dividido en veinte cantos que trata la historia de amor entre Venus y Adonis. Su poesía está llena de antítesis y juegos de palabras, pródiga en descripciones y de una sensual musicalidad.

FRANCIA

- **PRECIOSISMO:** En este período, las grandes damas de la corte y la élite culta empezaron a rodearse de hombres sabios. Su cuartel general fue el salón de madame de Rambouillet, teniendo a la mujer con papel protagónico. Esta tendencia regresó al mundo de los libros de caballería. **Honoré de Urfe (1567- 1525)**, *El Astro;* **Madame de Scudéry (1607- 1701)**, *Le grand Cyrus*. Este Preciosismo moriría rápidamente, pues aquella manera tan afectada de ver la literatura y el mundo trajo como consecuencia una crítica dura de parte de personajes como Moliere, quien las ridiculiza en su obra *Las preciosas ridículas*. Además con la aparición de Descartes, muchos van en busca de un arte más sobrio y equilibrado llamado: *Neoclasicismo*.

INGLATERRA ENTRE EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO

En el siglo XVI, ingresan los Tudor en el poder con Enrique VIII (1491-1547), soberano más reconocido por la leyenda negra de sus divorcios y la ejecución de dos de sus seis esposas (Ana Bolena, decapitada por haber cometido adulterio, y Catalina Howard), debe sumarse la condena a muerte del insigne humanista Tomás Moro, consejero y canciller de la corona (el primero de carácter laico), quien primero perdió la protección de los Tudor y luego fue decapitado por oponerse a los actos antipapistas del rey. Este rey se divorcia de la Iglesia Católica y establece el Anglicanismo. A su muerte lo sucede Eduardo VI quien gobernó, a través de la regencia del duque de Somerset, un corto período de apenas cinco años, transitados con todos los conflictos religiosos a cuestas. A su muerte, se eligió a Jane Grey (1537-1554), cuarta en la línea de sucesión del trono, precisamente detrás de su madre María Tudor. Grey se hizo cargo de la corona solo dos meses (otros anotan que solo nueve días), que se tomó la reacción protestante para deponerla, llevarla a juicio y ordenar su ejecución (Jane tenía solo diecisiete años de edad cuando fue decapitada). María Tudor fue designada reina de Inglaterra e Irlanda con el nombre de María I. Una de las medidas punitivas de María fue la de encerrar a Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, en la Torre de Londres y otra, todavía más cruenta, fue la purga de anglicanos, mediante la cual se ajustició a más de trescientos profesantes, entre ellos aquel arzobispo Cranmer que había intrigado cuestiones matrimoniales con su padre. Con esto se ganó, cada vez con mayor derecho, el desprecio de los luteranos, que la apodaron María la Sanguinaria. Al morir le sucedió Isabel I quien reinó de 1558 a 1603, pero sólo la segunda mitad merece el título de **"Era Isabelina"**, por el repentino despliegue de las energías creadoras y acontecimientos que encumbraron al reino inglés: El viaje de circunnavegación del globo por Sir Francis Drake, la fundación de la primera colonia inglesa en el norte de América, Virginia, y el aniquilamiento de la Armada Invencible de España. Además del apoyo de la Reina a las artes: letras, poesía y teatro; creando una Compañía de Cómicos al servicio directo de la Reina en 1583. Los artistas de estos años ya muestran los gustos que caracerizarán al Barroco (visión del mundo, exageración de adornos, enrevesamiento de las palabras, etc). Hacia el siglo XVII, el poder cae en manos de Jacobo I, de la familia Estuardo, quien continuará la labor de mecenazgo.

REPRESENTANTES

ENSAYO:

Tomás Moro (1478- 1525): *Utopía* (Describe una república ideal constituida por consejeros y ciudadanos dotados de un sinnúmero de virtudes, y en la que no podía existir ningún conflicto guerrero). Murió decapitado por oponerse a las medidas de Enrique VIII.

LÍRICA:

Edmundo Spencer (1552-1599): *El Calendario del Pastor, La reina de las Hadas.*

John Donne (1573- 1631): *Canciones y Sonetos*, se le considera el lírico más singular de la literatura inglesa.

Phillip Sidney (1554- 1586): *Arcadia*.

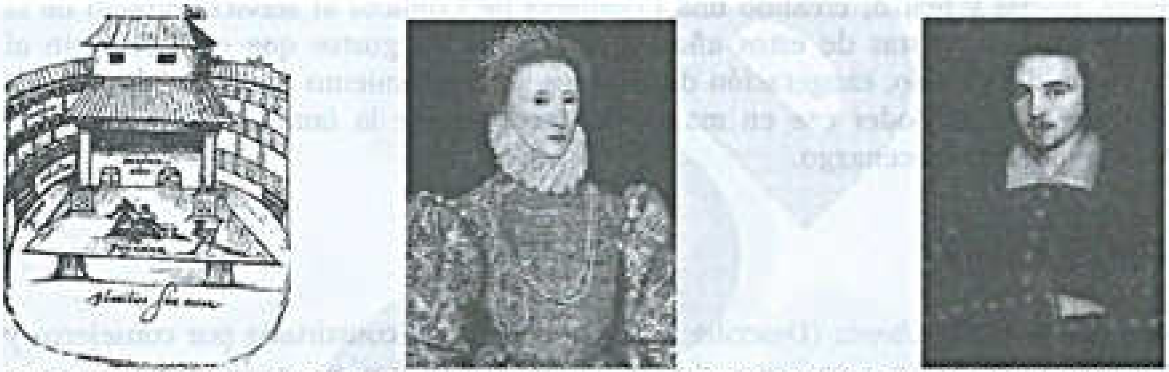
EL TEATRO ISABELINO

- **Las primeras compañías** teatrales se establecieron fuera de las ciudades por varias causas de carácter religioso y moral, así como el miedo a que distrajeran a los hombres y las mujeres de sus oficios y ocupaciones. Sin embargo, la corte y la gran parte de los nobles defendieron al teatro, creándose la compañía al servicio de la reina, en 1583.
- **Las obras se representaban** a la luz del día y no existían decorados.
- **El aspecto más destacado** de este teatro está en su carácter esencialmente verbal y de acción, en el que la proximidad entre el actor y el público le permitía al primero gran sutileza en la expresión mediante el gesto y el uso de la voz.
- **Entre los actores** no se contaban mujeres, y la dificultad de contratarlos para distintas obras demandaba a los autores a ajustar a ellos sus personajes.
- **Combinación de todos** los elementos: trágicos y cómicos, clásicos y populares, y novelescos.

- **Rescate de autores** e historias primitivas de inglaterra.
- **Los temas de** la tragedia eran más históricos que míticos.
- **Incorporación de** música, danza y espectáculo.
- **En la comedia es notoria** la influencia de Plauto y Terencio; **en la tragedia,** Séneca (asesinatos, crímenes, crueldad, retórica y la carga emotiva de los horrores).
- **Se introduce la prosa** y se combina con el verso blanco permitiendo la libertad de expresión, además de intercalar prosa y verso.
- **Se rompe con las** unidades clásicas y hay obras de inspiración italiana.

NOTA

Los teatros eran edificios circulares o hexagonales, con una platea descubierta y rodeada de galerías. El escenario tenía dos niveles y la escenografía era muy pobre: casi todo corría a cargo de la palabra en escena y a la imaginación del público. El vestuario, sin embargo, era más elaborado. El público, en función de lo que había pagado, se sentaba en las galerías o veía la obra de pie en el patio. Los principales teatros de la época fueron: The Theatre, The Curtain, The Rose, The Swan y The Globe.



El teatro inglés fue favorecido por la reina Isabel y la presencia de grandes dramaturgos como Marlowe.

REPRESENTANTES:

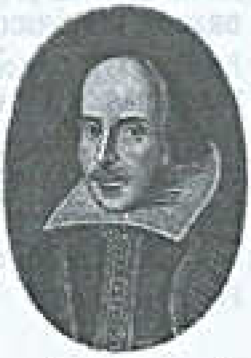
- **Thomas Kyd (1558-1594):** Fue uno de los iniciadores del teatro isabelino y compartió vivienda con Christopher Marlowe. Se cuenta que cuando Kyd fue detenido por orden del Consejo Real, acusado de divulgar panfletos heréticos, este declaró que los documentos que le fueron requisados pertenecían a su compañero. Pocos días después, Marlowe fue asesinado. A Kyd se le atribuye el *Ur-Hamlet*, versión primitiva del Hamlet de Shakespeare, pues escribió *La tragedia española* (conocida en su día también como *Hieronymo*), *precedente de lo que se ha dado en llamar tragedias de venganza*. Esta obra parece haber tenido influencia en Shakespeare, pues contiene numerosos elementos relacionados con el Hamlet definitivo: la locura producida por la muerte de seres queridos, que lleva al suicidio (Isabel/Ofelia); la locura fingida para ejecutar la venganza (Hierónymo/Hamlet); la representación de una obra de teatro (el "teatro dentro del teatro") para evidenciar un crimen (Solimán y Perseda/La ratonera); la utilización de una corte extranjera para dar rienda suelta a historias sobre enfrentamientos de la nobleza (Dinamarca/España); la inclusión de un fantasma que pide venganza (don Andrés/Hamlet padre), etc.
- **Christopher Marlowe (1564- 1593):** Su corta vida estuvo marcada por la polémica. La propia reina salió en su defensa en una ocasión dando a entender que, lejos de ser un traidor católico como se le acusaba, era en realidad un espía a su servicio. Acusado también de ateísmo, homosexualidad y asesinato; acabó muerto con un cuchillo en el

ojo. Fue enterrado en una tumba anónima en Deptford. Algunos sostienen que todo fue inventado para evitar la pena con la que estaba a punto de ser condenado. Continuó escribiendo teatro adoptando como seudónimo el nombre de William Shakespeare. Obras: *Tamerlán el Grande, Tragedia del doctor Fausto* (primera versión de la leyenda que también escenificaría Goethe), *El judío de Malta, Eduardo II, Masacre en París*.

- **Benjamin Jonson (1572-1637):** *Volpone*.

WILIAM SHAKESPEARE ARDEN

"El Cisne de Avon"



La vida de Shakespeare aún es materia de estudio. Aquí solo se ha recogido lo que muchos han propuesto. Nació el 23 de abril de 1564, en Stratford-Upon-Avon. Hijo de un próspero comerciante, y de Mary Arden, hija a su vez de un terrateniente católico. Fue el tercero de ocho hermanos, No se tiene mucho conocimiento de cómo fue la infancia del autor, para muchos su educación fue escasa, su amigo Ben Jonson llegó a afirmar que el *"sabía escaso Latín y menos Griego"*.

En 1582, se casó con Anne Hathaway, hija de un granjero y mayor que Wiliam por ocho años, con la que tuvo una hija, Susanna, en 1583, y dos mellizos —un niño, Hannet, que murió a los 11 años de edad, y una niña, Judith— en 1585. Al parecer, hubo de abandonar Stratford ya que le sorprendieron cazando ilegalmente en las propiedades de sir Thomas Lucy, el juez de paz de la ciudad.

Se supone que llegó a Londres hacia 1588, participando de las tertulias literarias donde comparte ideas con escritores ya famosos como Donne, Lyly, Selden, Nash, Sydney, Peele, Marlowe, etc. Cuatro años más tarde, ya logra un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. A partir del año 1608, la producción dramática de Shakespeare decreció considerablemente, pues al parecer se estableció en su ciudad natal donde compró una casa llamada New Place. Murió el 23 de abril de 1616 y fue enterrado en la iglesia de Stratford.

CARACTERÍSTICAS

- **Su obra es** parte la *Era Isabelina* y el reinado del primer Estuardo, *Jacobo I,* es decir, vivió entre dos mundos: Renacimiento y Barroco.
- **Bajo la protección** de Jacobo consiguió dos teatros: Black Friars y The Globe.
- **Se nutre de** la tradición inglesa, así como de las formas métricas anteriores y crea un drama propio, reflejo de la energía, flexibilidad y sutileza de su visión del mundo en un lenguaje nuevo.
- **Sus obras *no*** *fueron netamente originales,* pues se alimenta de las historias de otros autores; sin embargo, su importancia como dramaturgo consistió en dar fuerza pasional a sus personajes, es decir un *estudio profundo de la Sicología*. Desnuda a sus personajes, los cuales quedarán como modelos de conductas, es decir, *crea arquetipos*. Ejemplo: Otelo: Celos; Romeo y Julieta: Pasión juvenil; Hamlet: Duda; Macbeth: Ambición, etc.
- **Sus personajes,** a diferencia de los griegos que estaban sujetos al destino, están sometidos a un determinismo interno de la pasión, del carácter y de las circunstancias.
- **No respeta** las unidades clásicas, de ahí que los futuros románticos lo tomarán como modelo, no tanto por su obra *Romeo y Julieta*, *sí* por la libertad con que la desenvuelve.
- **Sobre la autoría de** Shakespeare han aparecido múltiples hipótesis, a saber:
  - ✓ En 1850, Delia Bacon, norteamericana, planteó la hipótesis de que **Shakespeare no sería el autor de las obras que se le atribuyen, sino que únicamente las habría firmado y llevado a escena.** Según esta hipótesis las piezas habrían sido compuestas por algunos intelectuales notables como Sir Francis Bacon, Walter Raleigh, Christopher Marlowe.

✓ César Vallejo en un artículo (*Montaigne sobre Shakespeare*. Mundial, nº 334, Lima, 5 de noviembre de 1926) comenta que Fortunat Strowsky sostiene que **las obras provienen de Miguel de Montaigne cuya la viuda lo envió a Francis Bacon de quien era muy amigo.**

OBRAS

COMEDIAS: *Los dos hidalgos de Verona, La comedia de las equivocaciones, La fierecilla domada, Trabajos de amor perdidos, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Como gustéis, Las alegres comadres de Windsor, Noche de Reyes, A buen fin no hay mal principio, Medida por medida, Cuento de invierno.*

DRAMAS HISTÓRICOS: *Enrique VI, Ricardo III, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, El rey Juan, Enrique VIII* (en colaboración con John Fletcher).

TRAGEDIAS: *Tito Andrónico, Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Troilo y Crésida, Otelo, El rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Coriolano, Timón de Atenas.*

DRAMAS FANTÁSTICOS (comedias novelescas o romances): *Pericles, Cimbelino, La tempestad.*

POESÍA: *Venus y Adonis, La violación de Lucrecia* (narrativa), *Sonetos, Querellas de una amante, El peregrino apasionado, A la reina, El fénix y la tórtola, Elegía fúnebre para William Peter.*

ROMEO Y JULIETA

Tragedia desarrollada en cinco actos.

Antes de Shakespeare, otros artistas habían desarrollado la historia: Luigi da Porto en su *Historia novellamente ritrovata di debido amanti nobili* (1535); luego en sus *Novelles* (1560) lo considera Mateo Bandello con el título *Capuletos y Montescos*. Esta historia fue insertada en *The Palace of Pleasure* (1566, 1567, 1575) de William Painter, además de haber sido fuente de una traducción francesa de Pierre Boaistuau que apareció en la Historias trágicas de *Belleforest* (1559), esta parece haber sido la base del poema de Arthur Brooke *La trágica historia de Romeo y Julieta* (1562), que había de convertirse en fuente directa y definitiva de la obra de Shakespeare.

Pone en escena la trágica historia de amor de dos jóvenes separados por rivalidades antiguas de familia.

La obra se inicia con un prólogo que ya anuncia la historia, el escenario y los personajes.

Personajes:

- **Romeo:** Joven de la familia Montesco. Ama a Rosalina, pero esta no le corresponde, luego conocerá a Julieta de quien queda perdidamente enamorado.
- **Mercucio:** Amigo de Romeo y pariente del príncipe Escalus.
- **Benvolio:** Primo de Romeo.
- **Fray Lorenzo:** Frayle protector de los jóvenes amantes, los une tratando de enlazar a las familias enemigas.
- **Fray Juan:** Tenía la misión de llevar la carta a Romeo con la información del ardid de Julieta y Fray Lorenzo.
- **Escalus:** Príncipe de Verona, quien trata de imponer la paz en su ciudad.
- **Julieta:** Hija del señor Capuleto y, por tanto, enemiga de Romeo.
- **París:** Conde pretendiente de Julieta.
- **Teobaldo:** Primo de Julieta. De carácter pendenciero y soberbio.
- **Baltazar:** Paje de Romeo.
- **Criados Capuletos y Montescos.**

Escenario: Verona y Mantua.

ACTO I

En una plaza de Verona, se suscita una riña de espadas entre criados Capuletos y Montescos. La pelea se extiende a los jefes de ambas familias hasta que el príncipe Escalus llega y da el decreto de pena de muerte para quien inicie un nuevo conflicto. Retirados cada uno a su hogar, Benvolio se encuentra con Romeo quien le confiesa estar enamorado de una muchacha muy bella, pero que desdeña al amor. *"¿Por qué, si pintan ciego al amor, sabe elegir tan extrañas sendas a su albedrío? ¿Dónde vamos a comer hoy? ¡Válgame Dios! Cuéntame lo que ha pasado. Pero no, ya lo sé. Hemos encontrado el amor junto al odio; amor discorde, odio amante; rara confusión de la naturaleza, caos sin forma, materia grave a la vez que ligera, fuerte y débil, humo y plomo, fuego helado, salud que fallece, sueño que vela, esencia incógnita. No puedo acostumbrarme a tal amor. ¿Te ríes? ¡Vive Dios!..."*

En la casa Capuleto, el conde Paris solicita la mano de Julieta, el padre de la joven, a pesar de poner sus obstáculos, decide realizar una fiesta e inspira al conde a conseguir su afecto y envía a un criado a buscar a las familias que se indica en el papel. Este no sabe leer, pero se encuentra con Romeo y Benvolio que continúan la conversación anterior. Romeo le ayuda leyendo el documento, así se entera de la fiesta que se organizará en casa de los Capuleto y que toda la ciudad asistirá. Benvolio le comentará que ahí podrá conocer otras chicas *"Tú ve a la fiesta: con ojo imparcial compárala con otras que te mostraré, y, en lugar de un cisne, un cuervo has de ver"*, pero Romeo contesta que solo irá por ver a Rosalina, ella es la mujer que ama. *"No permite tan indigna traición la santidad de mi amor. Ardan mis verdaderas lágrimas, ardan mis ojos (que antes se ahogaban) si tal herejía cometen. ¿Puede haber otra más hermosa que ella? No la ha visto desde la creación del mundo, el sol que lo ve todo"*.

Ya en la fiesta y arrobado ante la belleza de Julieta, Romeo olvida al instante su pesar por Rosalina y se acerca a la joven Capuleto galante, besándole la mano. Incluso, atrevido besa sus labios. "***Romeo:*** *Entonces, santa, mi oración te invoca: suplico un beso por mi salvación.* ***Julieta:*** *Los santos están quietos cuando acceden.* ***Romeo:*** *Pues, quieta, y tomaré lo que conceden... [La besa.] Mi pecado en tu boca se ha purgado.* ***Julieta:*** *Pecado que en mi boca quedaría.* ***Romeo:*** *Repruebas con dulzura. ¿Mi pecado? ¡Devuélvemelo!* ***Julieta:*** *Besas con maestría*". La nana interrumpe y envía a Julieta con su madre, Romeo pregunta a la nana por la identidad de la joven y la noticia le hiere. Terminada la fiesta, Julieta le pregunta a su Niñera la identidad del joven que la besó y se lamenta al saber que Romeo es un hombre al que ella debería odiar.

ACTO II

Romeo logra escapar de sus amigos y, como ladrón, ingresa a la casa enemiga. Julieta, sin sospechar que Romeo está en su jardín, sale a su balcón y confiesa su amor hablando con la luna. Romeo, que ya sabe que Julieta lo ama, sale de su escondite y le habla. Luego de confesar amor, ella le dice que si sus intenciones son sinceras y desea casarse enviará, al día siguiente, un mensajero a solicitar su respuesta. ***Julieta:*** *Ya es de día. Vete... Pero no quisiera que te alejaras más que el breve trecho que consiente alejarse al pajarillo la niña que le tiene sujeto de una cuerda de seda, y que a veces le suelta de la mano, y luego le coge ansiosa, y le vuelve a soltar...* ***Romeo:*** *¡Ojalá fuera yo ese pajarillo!* ***Julieta:*** *¿Y que quisiera yo sino que lo fueras? aunque recelo que mis caricias habían de matarte. ¡Adiós, adiós! Triste es la ausencia y tan dulce la despedida, que no sé cómo arrancarme de los hierros de esta ventana.* ***Romeo:*** *¡Qué el sueño descanse en tus dulces ojos y la paz en tu alma! ¡Ojalá fuera yo el sueño, ojalá fuera yo la paz en que se duerme tu belleza! De aquí voy a la celda donde mora mi piadoso confesor, para pedirle ayuda y consejo en este trance.* Romeo va en busca de su confesor Fray Lorenzo y le cuenta sobre su proyecto de matrimonio, el padre, que primero se niega, acepta ayudarlo; pues cabe la posibilidad de que así se terminen las riñas entre sus familias. *"Te oía muy bien declamar amores sin saber leer... Mas ven, veleidoso, ven ahora conmigo; para darte ayuda hay un buen motivo: en vuestras familias servirá la unión para que ese odio se cambie en amor"*.

ACTO III

Teobaldo, que busca a Romeo para batirse con él, se encuentra con Benvolio y Mercucio y discuten, pero llega Romeo y Teobaldo lo enfrenta. Romeo rechaza el reto, pues, al casarse con Julieta, toma en consideración que son familiares. "***Romeo:*** *Teobaldo, tales razones tengo para quererte que me hacen perdonar hasta la bárbara grosería de ese saludo. Nunca he sido infame. No me conoces. Adiós... Nunca te agravié. Te lo afirmo con juramento. Al contrario hoy te amo más que nunca, y quizá sepas pronto la razón de este cariño. Vete en paz, buen Capuleto, nombre que estimo tanto como el mío*". Mercucio, que no soporta los agravios de un Capuleto, se enfrenta a Teobaldo. Romeo intenta separarlos, pero por debajo de su brazo, Teobaldo hiere mortalmente a Mercucio y luego huye. En su agonía, Mercucio maldice a las familias. Ahora Romeo toma la espada y decide vengar la muerte de su amigo, así es como muere Teobaldo, y el príncipe Escalus condena a Romeo al destierro, aunque no a muerte, con la salvedad de que si regresa a Verona, cualquier ciudadano puede matarlo sin tener que enfrentarse a la justicia.

A pesar de los problemas, los amantes consuman el matrimonio. Al amanecer, Romeo parte para Mantua como le indicó Fray Lorenzo y la despedida hiere a los jóvenes. Ya sola, Julieta recibe en su habitación a su madre quien le informa que su padre ha decidido que pronto deberá casarse con el Conde Paris. Ella se niega, pero nadie oye sus ruegos, incluso la nana le recomienda a Julieta casarse con Paris, pues Romeo está desterrado y no lo verá más. "***Ama:*** *Solo te diré una cosa. Romeo está desterrado, y puede apostarse doble contra sencillo a que no vuelve a verte, o vuelve ocultamente, en caso de volver. Lo mejor sería, pues, a mi juicio, que te casaras con el Conde, que es mucho más gentil y discreto caballero que Romeo. Ni un águila tiene tan verdes y vivaces ojos como Paris. Este segundo esposo te conviene más que el primero. Y además, al primero puedes darle por muerto. Para ti como si lo estuviera*". Julieta comprende la situación y maldice en silencio a la mujer que la había criado. "***Julieta:*** *¡Infame vieja! ¡Aborto de los infiernos! ¿Cuál es mayor pecado en ti, querer hacerme perjura, o mancillar con tu lengua al mismo a quien tantas veces pusiste por las nubes? Maldita sea yo si vuelvo a aconsejarme de ti. Solo mi confesor me dará amparo y consuelo, o a lo menos fuerzas para morir*".

ACTO IV

Julieta busca impedir su boda de alguna manera y acude a Fray Lorenzo quien le da una botellita que contiene un líquido que le dará la apariencia de un cadáver, por cuarenta y dos horas completas. Cuando despierte, Fray Lorenzo la rescatará y la llevará con Romeo. "***Fray Lorenzo:*** *Bien: vete a tu casa, fíngete alegre: di que te casarás con Paris. Mañana es jueves: por la noche quédate sola, sin que te acompañe ni siquiera tu ama, y cuando estés acostada, bebe el licor que te doy en esta ampolleta. Un sueño frío embargará tus miembros. No pulsarás ni alentarás, ni darás señal alguna de vida. Huirá el color de tus rosados labios y mejillas, y le sucederá una palidez térrea. Tus párpados se cerrarán como puertas de la muerte que excluyen la luz del día, y tu cuerpo quedará rígido, inmóvil, frío como el mármol de un sepulcro. Así permanecerás 42 horas justas, y entonces despertarás como de un apacible sueño. A la mañana anterior habrá venido el novio a despertarte, te habrá creído muerta, y ataviándote, según es uso, con las mejores galas, te habrán llevado en ataúd abierto al sepulcro de los Capuletos. Durante tu sueño, yo avisaré por carta a Romeo; él vendrá en seguida, y velaremos juntos hasta que despiertes. Esa misma noche Romeo volverá contigo a Mantua. Es el único modo de salvarte del peligro actual, si un vano y mujeril temor no te detiene*". Julieta sigue lo indicado y todos en casa Capuleto sufren su aparente partida.

ACTO V

Romeo, en Mantua, recibe de Baltasar, su criado, la noticia de la muerte de Julieta. Sin saber del ardid, el joven amante decide ir ante un boticario al que le compra un veneno capaz de acabar con veinte hombres y parte hacia Verona. Fray Juan (que había sido enviado a Mantua para entregar la carta a Romeo en que se indicaba el engaño) cuenta a fray Lorenzo que no consiguió cumplir con su misión, pues había ido en busca de un hermano de la orden para que sea su compañía, pero no lo dejaron salir de la villa creyéndolos víctimas de la peste. "***Fray Juan:*** *Busqué a un fraile descalzo de nuestra orden, para que me acompañara. Al fin le encontré, curando enfermos. La ronda, al vernos salir de una casa, temió que en ella hubiese peste. Sellaron las puertas, y no nos dejaron salir. Por eso se desbarató el viaje a Mantua*". Fray Lorenzo, temeroso de las consecuencias, va en busca de Julieta. Paris ha llegado al sepulcro de Julieta y se encuentra con Romeo, que ha venido a descubrir la tumba. Ambos se enfrentan y Paris es herido de muerte. Asustado, el paje del conde va a llamar a la ronda. Mientras tanto, Romeo besa a Julieta y bebe el veneno. "***Romeo:*** *... Esposa mía, amor mío, la muerte que ajó el néctar de tus labios, no ha podido vencer del todo tu hermosura. Todavía irradia en tus ojos y en tu semblante, donde aún no ha podido desplegar la muerte su odiosa bandera. Ahora quiero calmar la sombra de Teobaldo, que yace en ese sepulcro. La misma mano que cortó tu vida, va a cortar la de tu enemigo. Julieta, ¿por qué estás aún tan hermosa? ¿Será que el descarnado monstruo te ofrece sus amores y te quiere para su dama? Para impedirlo, dormiré contigo en esta sombría gruta de la noche, en compañía de esos gusanos, que son hoy tus únicas doncellas. Este será mi eterno reposo. Aquí descansará mi cuerpo, libre ¿de la fatídica ley de los astros. Recibe tú la última mirada de mis ojos, el último abrazo de mis brazos, el último beso de mis labios, puertas de la vida, que vienen a sellar mi eterno contrato con la muerte. Ven, áspero y vencedor piloto: mi nave, harta de combatir con las olas, quiere quebrantarse en los peñascos. Brindemos por mi dama. ¡Oh, cuán portentosos son los efectos de tu bálsamo, alquimista veraz! Así, con este beso... muero*". Minutos después llega fray Lorenzo y ve la horrible escena. Julieta despierta y el padre le incita a huir, pero ella se desprende y queda con el cadáver de Romeo. Unas palabras de despedida y se apuñala en el pecho. "***Julieta:*** *Yo aquí me quedaré. ¡Esposo mío! Mas ¿qué veo? Una copa tiene en las manos. Con veneno ha apresurado su muerte. ¡Cruel! no me dejó ni una gota que beber. Pero besaré tus labios que quizá contienen algún resabio del veneno. Él me matará y me salvará. (Le besa). Aún siento el calor de sus labios... Siento pasos. Necesario es abreviar. (Coge el puñal de Romeo). ¡Dulce hierro, descansa en mi corazón, mientras yo muero!*" Luego llega la ronda, que captura a Baltasar, criado de Romeo y a fray Lorenzo. A la llegada del Príncipe y los familiares, los capturados informan lo que saben. "***Fray Lorenzo:*** *Lo diré brevemente, porque la corta vida que me queda, no consiente largas relaciones. Romeo se había desposado con Julieta. Yo los casé, y el mismo día murió Teobaldo. Esta muerte fue causa del destierro del desposado y del dolor de Julieta. Vos creísteis mitigarle, casándola con Paris. En seguida vino a mi celda, y loca y ciega me rogó que buscase una manera de impedir esta segunda boda, porque si no, iba a matarse en mi presencia. Yo le di un narcótico preparado por mí, cuyos efectos simulaban la muerte, y avisé a Romeo por una carta, que viniese esta noche (en que ella despertaría) a ayudarme a desenterrarla. Fray Juan, a quien entregué la carta, no pudo salir de Verona, por súbito accidente. Entonces me vine yo solo a la hora prevista, para sacarla del mausoleo, y llevarla a mi convento, donde esperase a su marido. Pero cuando llegué, pocos momentos antes de que ella despertara, hallé muertos a Paris y a Romeo. Despertó ella, y le rogué por Dios que me siguiese y respetara la voluntad suprema. Ella desesperada no me siguió, y a lo que parece, se ha dado la muerte. Hasta aquí sé. Del casamiento puede dar testimonio su ama. Y si yo delinquí en algo, dispuesto estoy a sacrificar mi vida al fallo de la ley, que solo en pocas horas podrá adelantar mi muerte*". Los jefes de las familias Montesco y Capuleto, avergonzados de confirmar la desgracia por culpa de su enemistad, deciden concluir las riñas y hacer sendas estatuas en honor de los jóvenes enamorados.

Los personajes de la obra están bien trazados en cuanto a personalidad. Descubrimos en Romeo a un joven seductor, Primero indeciso que duda de acercarse a quien supuestamente ama de verdad, que es Rosalina y, luego, aparece ante Julieta con palabras bellas e inagotables, atrevido hasta el extremo de besarla y dejarla con el amor encendido en el paladar de sus cortos trece, a punto de cumplir catorce, años. Pero Romeo se suicida, siente que sin ella ya no hay existencia. Era la única orilla donde pudo anclar y de donde tiene miedo de salir. Frente a Teobaldo, se muestra oscilando entre la calma y la tormenta. Finalmente, termina siendo la gran tempestad cuando su amigo muere. Por su parte, Julieta es una muchacha que, aún no ha pensado en el matrimonio. Es una niña de trece con alma de mujer de veinte o treinta capaz, en su firme determinación, de beber una pócima que quizás le provoque, en verdad, la muerte. Pero no debemos olvidarnos de algo importante: cuando se conocen no sabían quién era uno ni el otro. He ahí la esencia del verdadero amor, que no mira sangres, títulos ni riquezas, solo los ojos del ser amado. A pesar de ser una tragedia aparecen personajes cómicos como el caso de la nana. Este personaje es trabajado de manera interesante: En un primer momento forma parte del matrimonio secreto sabiendo que ambos son enemigos, luego alimenta el matrimonio de Julieta con Paris. Vulgar, vivaz e ignorante que no ve más allá de sus narices, la fidelidad, el honor y el sentimiento profundo no cuentan para ella. Podríamos trazar caracteres interesantes de otros personajes como Mercucio que acapara la atención: ingenioso y obsceno, vivaz y desalmado, valiente y pendenciero. Su muerte oscurece la historia, a partir de ella no hay más alegría.

HAMLET

Tragedia en 5 actos, basada en "*Amleth*" (1514), como parte de *Historia Dánica*, escrita por Saxo Gramaticus y de *Historias Trágicas* de Belleforest.

Personajes:

- **Hamlet:** Príncipe de Dinamarca. Busca vengar la muerte de su padre.
- **Espectro del** Rey de Dinamarca, Hamlet.
- **Gertrudis:** Reina de Dinamarca. Al poco tiempo de muerto el rey, se casa con Claudio, su cuñado.
- **Claudio:** Hermano del Rey, y su asesino. Asume el trono al casarse con la reina viuda.
- **Fortimbrás:** Príncipe de Noruega. Busca recuperar el reino de su padre.
- **Polonio:** Consejero de la corona.
- **Laertes:** Hijo de Polonio. Retorna a Dinamarca para vengar la muerte de su padre.
- **Ofelia:** Hija de Polonio y amada del príncipe Hamlet.
- **Horacio:** Amigo del Príncipe.

Escenario: El Palacio de Elsignor (Dinamarca).

Tema: La duda y la venganza.

ACTO I

La obra se inicia con la conversación entre los guardias y el íntimo amigo de Hamlet, Horacio, a quien habían llevado para ser testigo de la aparición de un fantasma, un espectro a imagen y semejanza del rey muerto de Dinamarca. Horacio confirma la aparición y decide contárselo a Hamlet, pidiendo a los guardias discreción. Por su parte, Polonio, mayordomo mayor de la corte se entera del amor que el príncipe Hamlet siente por Ofelia, su hija, e intenta poner fin al posible amor existente entre ambos.

La reina Getrudis, madre de Hamlet, se casa con Claudio, su cuñado, y el príncipe muestra malestar, pues hace apenas dos meses que su padre ha muerto y ella ha conseguido un reemplazo. "***Hamlet:*** *¡Ojalá que esta carne tan firme, tan sólida, se fundiera y derritiera hecha rocío, o el Eterno no hubiera promulgado una ley contra el suicidio! ¡Ah, Dios, Dios, que enojosos, rancios, inútiles e inertes me parecen los hábitos del mundo! ¡Me repugna! Es un jardín sin cuidar, echado a perder: invadido hasta los bordes por hierbas infectas. ¡Haber llegado a esto! Muerto hace dos meses... No, ni dos; no tanto. Un rey tan admirable, un Hiperión al lado de este sátiro, tan tierno con mi madre que nunca permitía que los vientos del cielo le hiriesen la cara*". Llega Horacio y le hace saber la historia del fantasma, a lo que Hamlet decide acudir a la explanada por la noche. El fantasma del padre se le presenta y le hace una confesión: le revela que no le dio muerte una serpiente, sino el veneno que su tío, Claudio, le suministró y que ahora es dueño de su viuda y el trono. "***Espectro:*** *Durmiendo en el jardín, como era mi costumbre por la tarde, tu tío, a esa hora insospechada, se acercó sigiloso con un frasco de esencia ponzoñosa y vertió en los portales de mi oído el tósigo ulcerante, cuyo efecto a la sangre del hombre es tan hostil que al punto recorre como azogue las venas y conductos corporales y con súbito poder cuaja y coagula, como gotas de ácido en la leche, la sangre más fluida y saludable. Lo hizo con la mía y al instante me vi como un leproso, mi piel lisa arrugada en una costra infecta y repugnante. Así, mientras dormía, el acto de un hermano de un golpe me arrancó vida, corona, esposa, me segó en la flor de mis pecados, sin viático, asistencia, extremaunción y, mis cuentas sin rendir, me envió a juicio con todas mis imperfecciones sobre mí. ¡Fue horrendo, horrendo, harto horrendo! Si tienes sentimientos, no lo sufras; no consientas que el tálamo real de Dinamarca sea lecho de lujuria y vil incesto. Mas, cualquiera que sea tu proceder, no ensucies tu alma, ni acometas ninguna acción contra tu madre. Déjala al cielo y a las espinas que, clavadas, le hieren su propio corazón. Adiós ya. La luciérnaga anuncia la mañana: su llama mortecina palidece. Adiós, adiós, Hamlet. Acuérdate de mí.* Al desaparecer el espectro, el príncipe hace jurar a sus amigos discreción y busca la manera de confirmar aquella confesión.

ACTO II

La locura de Hamlet es el centro de preocupación en la corte. El rey y la reina tratan de descubrir la causa de la locura, para esto traen a dos antiguos amigos de Hamlet: Rosencrantz y Guildenstern, pero el príncipe ya conoce de sus intenciones. Por su parte Polonio hace saber a los reyes que conoce el motivo de la locura del príncipe: El rechazo que sufriera por parte de Ofelia, su hija. "***POLONIO:*** *Procuro serlo. ¿Qué habríais pensado si, cuando vi en acción su amor ardiente (pues yo me percaté, tenedlo en cuenta, antes que mi hija me avisara); qué habríais pensado vos o mi querida Majestad, la reina, si yo hubiera sido el cuaderno de sus notas, o me hubiera hecho el distraído, o no hubiera dado importancia a estos amores? ¿Qué habríais pensado? No, yo no perdí el tiempo y le hablé a mi jovencita de este modo: «El Príncipe Hamlet no es de tu esfera; esto se acabó.» Entonces le ordené que si él venía a verla se encerrara, no admitiera sus mensajes, ni recibiera prendas. Lo hizo, y mi consejo le dio fruto, pues, para abreviar, al verse por ella rechazado, le entró melancolía, después inapetencia, después insomnio, después debilidad, después mareos y, siguiendo este declive, la locura que le hace delirar y que todos lamentamos*". Ante la confesión de la joven, la reina la aceptaría si logra curar a su hijo, pero Claudio aún no está convencido, por lo que concierta con Ofelia y Polonio un encuentro de los jóvenes, mientras él y su consejero se ocultarían para oír toda la verdad. Hamlet, que no sabe del plan se encuentra con unos cómicos a quienes pide le hagan la representación de *La muerte de Gonzago* con algunos versos que él mismo insertará y que, en el fondo, será la representación de la muerte de su padre.

ACTO III

Ya escondidos Claudio y Polonio, Hamlet aparece con su famoso monólogo, hasta que se presenta Ofelia ***Hamlet:*** *Ser o no ser, esa es la cuestión: si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera Fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir: dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir: dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo; pues qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal, es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que* *sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes, el color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento, y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción? Pero, alto: la bella Ofelia. Hermosa, en tus plegarias* recuerda mis pecados. Ella deseaba devolver las promesas que el príncipe le hizo, pero es rechazada. "***HAMLET:*** *Sé muy bien lo de vuestros afeites. Dios os da una cara y vosotras os hacéis otra. Andáis a saltitos o pausado, gangueando bautizáis todo lo creado, y hacéis pasar por inocencia vuestros dengues. Muy bien, se acabó; me ha vuelto loco. Ya no habrá más matrimonios. De los que ya están casados vivirán todos menos uno. Los demás, que sigan como están. ¡A un convento, vamos!*". Tras esto el rey se da cuenta que no es este el mal de su locura, y advierte que aunque Hamlet delira, sus delirios tienen algún sentido que él ignora. Ya en la corte, al representarse la obra que Hamlet llama ***La ratonera***, se suceden los hechos acaecidos en el reino de Dinamarca, con algunas variantes: **El sobrino del rey asesina a este y se casa con la reina.** Claudio, muerto de ira y de miedo a partes iguales, manda cancelar la obra y pide *luz*. Esto confirma a Hamlet y a Horacio lo confesado por el espectro. Hamlet es llamado por su madre para hablar del asunto que tanto ha molestado al rey, enfurece ante la posición de la reina. Esta se siente amenazada y pide auxilio a Polonio, que se hallaba espiando tras los tapices. Hamlet, creyendo que es Claudio, le da muerte. "***HAMLET:*** *Sí, señora, eso he dicho. Y tú, bobo, imprudente, entrometido, adiós. Te creí tu superior. Acepta tu suerte. Pasarse de curioso trae peligro. No te retuerzas más las manos. Calma, siéntate; yo seré quien te retuerza el corazón si está hecho de materia permeable y la ruin costumbre no lo ha vuelto tan duro que no pueda expugnarlo el sentimiento*".

ACTO IV

El príncipe ha salido del reino y ha sido enviado a Inglaterra, al lado de Rosencrantz y Guildenstern. En Dinamarca, se tiene lugar la locura y muerte posterior de Ofelia, como consecuencia de la muerte de su padre. Laertes ha vuelto para vengar la muerte de Polonio, su padre; pero se entera que Hamlet está en camino, decide entonces hacer un pacto con Claudio para asesinar a Hamlet, prepararán un duelo entre ambos, y untarán el filo de la espada de Laertes con veneno, y por si esto fallase, el rey tendrá preparada una copa con veneno para Hamlet.

ACTO V

En el cementerio, un sepulturero cava una tumba; es para la bella Ofelia; aunque Hamlet, que ya ha regresado del viaje y se ha encontrado con Horacio, no sabe para quién es. Jugando con las palabras se hace amigo del sepulturero, el cual le cuenta que ahí estuvo enterrado un personaje que odiaba mucho: **Yorick**, el antiguo bufón del Rey. Hamlet toma el cráneo de su viejo amigo de la infancia y le habla ante el asombro de los presentes. Acabada la charla, le narra la historia de su viaje: Claudio había enviado una carta con Rosencrantz y Guildenstern, el contenido resumía una petición a Inglaterra: asesinar a Hamlet. El príncipe cambió las palabras en que colocaba *"asesinar a los portadores de la misiva"* y la dejó con los acompañantes, pero luego fueron asaltados por unos piratas que lo devolvieron a Dinamarca. Mientras Rosencrantz y Guildenstern van a la muerte sin saberlo.

Poco después se descubre que el entierro era de Ofelia y, no pudiendo soportarlo, Hamlet sale a la luz proclamando el amor que sintió por ella, Laertes se lanza contra él; pero Claudio le recuerda lo concertado para acabar con el joven.

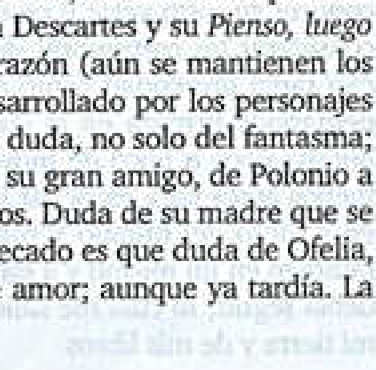
En el duelo, Hamlet va venciendo y la reina bebe a su salud de la copa envenenada, esta muere, a la par de Laertes, que había sido tocado con el florín envenenado. Así se revela la traición. Hamlet hiere con la espada, y hace tragar el veneno sobrante de la copa al rey. Claudio muere junto con Laertes que revela el plan del rey a Hamlet y pide su perdón. Hamlet ve cumplida su venganza, perdona a Laertes y muere. A la par, ingresa Fortimbrás, que había aparecido a lo largo de la obra como un fantasma, entra victorioso al Palacio y se hace del trono que antes pertenecía a su padre. *"**FORTIMBRÁS:**Apresurémonos a oírlo, y que esté presente toda la nobleza. En cuanto a mí, acojo mi destino con dolor. Sobre este reino tengo derechos históricos y ahora es la sazón para reivindicarlos"*. Horacio promete contar la historia sucedida, ***Horacio:*** *Su boca, no, aunque en ella hubiera vida para agradecéroslo; él nunca dio la orden de matarlos. Mas, puesto que llegáis en hora tan sangrienta, vos, de la guerra con Polonia, y vos, de Inglaterra, disponed que los cadáveres sean expuestos en alto a la vista de todos y permitid que cuente al mundo, pues lo ignora, todo cuanto sucedió. De este modo sabréis de actos lascivos, sangrientos e inhumanos, castigos fortuitos, muertes casuales y otras que se deben a engaños y artificios; y, por último, de intrigas malogradas vueltas contra sus autores. Todo esto fielmente os contaré.* Y Fortimbrás ordena un entierro digno para Hamlet.

La visión que tiene el autor sobre el destino, juego macabro de las equivocaciones. Es una visión tocada también por otros autores barrocos como Calderón al matar a su Clarín en *La vida es sueño*. Es la filosofía de la época. En la obra de Shakespeare: Polonio, Gerturdis, Laertes, el mismo Hamlet, sin olvidar a Rosencrantz y Guildenstern mueren de una manera tragicómica: es la risa y tristeza de la partida. La muerte se burla de los personajes como lo hizo con Yorick, el amigo bufón de Hamlet *"Esa calavera tenía lengua y podía cantar. Este bribón la estrella contra el suelo como si fuera la quijada de Caín, que cometió el primer crimen. Tal vez fuese la cabeza de un político, ahora avasallado por un asno, capaz de engañar a Dios, ¿no crees?"*. Horacio sentencia esta visión en su discurso final: *muertes casuales*. Por otro lado, el tema de la venganza nos recuerda a Orestes, pero Hamlet no está sometido a una voluntad divina, Hamlet duda primero del fantasma; solo actúa cuando conoce la verdad (adelantándose a Descartes y su *Pienso, luego existo)* Shakespeare hace hablar a su personaje para dar culto a la razón (aún se mantienen los aires renacentistas), pero el teatro dentro del teatro, el lenguaje desarrollado por los personajes nos hacen partícipes del barroco que ya empieza a imperar. Hamlet duda, no solo del fantasma; sino también de Horacio, a quien hace jurar fidelidad a pesar de ser su gran amigo, de Polonio a quien constantemente lo ve persiguiéndiole y oyendo sus parlamentos. Duda de su madre que se ha casado con el hermano de su esposo al poco tiempo, y por este pecado es que duda de Ofelia, su amada a quien al final de la obra hace una sincera confesión de amor; aunque ya tardía. La culpa de la madre tiene que pagarla ella.

NEOCLASICISMO

LECTURA

Discurso del Método (Primera parte - Fragmento)



Desde la niñez, fui criado en el estudio de las letras y, como me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, Pues me embargaban tantas dudas y errores, que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez mejor mi ignorancia. Y, sin embargo, estaba en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían; y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos, referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Conocía, además, los juicios que se hacían de mi persona, y no veía que se me estimase en menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinados a ocupar los puestos que dejaran vacantes nuestros maestros. Por último, parecíame nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios, como haya sido cualquiera dé los precedentes. Por todo lo cual, me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente. No dejaba por eso de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos; que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio; que las acciones memorables, que cuentan las historias, lo elevan y que, leídas con discreción, ayudan a formar el juicio; que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos, que los han compuesto, y hasta una conversación estudiada, en la que no nos descubren sino lo más selecto de sus pensamientos; que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables; que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan; que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos, como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres; que los escritos, que tratan de las costumbres, encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud, todas muy útiles; que la teología enseña a ganar el cielo; que la filosofía proporciona medios para hablar con verosimilitud de todas las cosas y recomendarse a la admiración de los menos sabios; que la jurisprudencia, la medicina y demás ciencias honran y enriquecen a quienes las cultivan; y, por último, que es bien haberlas recorrido todas, aun las más supersticiosas y las más falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas (...) Es cierto que, mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas hallaba cosa segura y firme, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos (...) aprendía a no creer con demasiada firmeza en lo que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido; y así me libraba poco a poco de muchos errores, que pueden oscurecer nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, resolvíme un día a estudiar también en mí mismo y a emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir; lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra y de mis libros.

DEFINICIÓN

Fue una corriente literaria que se apoderó del gusto Europeo desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Los exponentes aspiraban a restaurar el gusto y las normas del Clasicismo dándole predominio a la razón sobre los sentimientos por eso fue una literatura didáctica.

CONTEXTO

Mientras otros países aún mantenían ardientes los tizones del Barroco, Francia experimentaba ciertos cambios, impulsados por los vientos de la filosofía Racionalista de Descartes y la imponente personalidad del Cardenal de Richelieu, quien se convertiría también en protector de las artes. Este momento de esplendor en que Francia se impone sobre Europa y extiende sus luces, llamado ***Le grand siècle*** (El Gran Siglo) estuvo regido bajo dos grandes figuras: **El cardenal de Richelieu y Luis XIV** (1643-1715), "El Rey Sol", máxima encarnación del absolutismo: **"El Estado soy yo",** bajo cuya sombra aparecieron los más grandes exponentes de este movimiento. Ya, cuando Luis XV y Luis XVI tomen el poder, las llamas del Neoclasicismo irán lentamente apagándose. Fue la familia Borbón la anfitriona de este periodo: Al morir Enrique IV, su hijo Luis XIII apenas tenía nueve años, débil de cuerpo y decisiones se buscó a un regente, que por un tiempo fue su madre María de Médicis, pero el ya joven Rey la envió al exilio, sin embargo, apareció una nueva figura: Armand Jean du Plessis, el Cardenal de Richelieu. No solo restauró la autoridad del monarca mediante la represión de los hugonotes (protestantes) e intentó reforzar el papel de Francia como potencia europea mediante la alianza con los enemigos de la Casa de Habsburgo. Este personaje también fue un hombre de letras y cultura, así en 1635 creó la Academia Francesa, cuyo papel consistía en redactar el código nacional de las letras y particularmente en elaborar una gramática y un diccionario oficiales de la lengua francesa. Además apoyó a las gacetas que habían aparecido como el Mercurio Francés, la Gaceta Francesa, El periódico de los Sabios, etc.

En este periodo del siglo XVII domina el Cartesianismo. La influencia de Descartes en las letras en innegable. Su obra Discurso del método para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, fue una verdadera novedad para la época. De esta puede extraerse su famosa frase "Pienso, luego existo", así como su punto de vista moral "Debemos dominar nuestras pasiones de un modo indirecto suscitando voluntariamente ideas que dirijan nuestro corazón, que encarrilen sus desviaciones o corrijan sus excesos; de este modo se obtendrá la libertad verdadera", este pensamiento influirá en los personajes de Moliere, Corneille y Moratín.

Al morir Richelieu y Luis XIII, el poder recaía sobre el cardenal Mazarino, pues Luis XIV era aún menor de edad. Este cardenal fue gran protector de la música italiana. Tras su muerte, el joven rey decide dominar Francia con las artes para esto fundó la Academia de Bellas Artes, construyó el gran Palacio de Versalles (sirvió de refugio, pero luego se convertiría en modelo del arte clásico), creó la Academia de Ciencias. Acogió en su corte obras de Racine y Moliere, y fundó La Comedia francesa en 1680, al fusionar a las compañías del Hotel de Borgoña y el Hotel de Guénegaud (que englobaba las compañías del Marais y de Moliere).

Ahora tocaba el turno de Luis XV y Luis XVI, a lo largo del siglo XVIII: siglo menos de artistas que de filósofos. Recordemos que ya estalló la Ilustración y su "atrévete a conocer más", por tanto, aparecen hombres de grandes ideas en la ciencia y el pensamiento como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Se funda la Enciclopedia con Denis Diderot y D'Alembert.

CARACTERÍSTICAS

Fueron establecidas por Nicolás Boileau, que si bien su poesía no era del gusto, legó a la posteridad su ***Arte poética,*** inspirada en la *Epístola a los Pisones* de Horacio y en la que sintetiza los principios del nuevo arte. La obra está dividida en cuatro cantos: canto I (aconseja evitar lo burlesco y lo enfático. Las palabras razón, pureza, claridad manifiestan un ideal de estilo), canto II (se reseñan los géneros literarios: idilio, elegía, oda, soneto, balada, madrigal, etc., y una historia de la sátira), canto III (estudio de los géneros mayores) y en el canto IV es puramente moral. Las ideas que se desprenden de los cuatro cantos son:

- **Imitación,** principio de *mimesis: "Nunca os alejéis de la naturaleza... con su pincel delicado, el artista torna amable el objeto más horroroso".*
- **Culto a la razón:** *"Amad, pues, la razón: tan solo en ella han de buscar vuestros escritos su brillo y su valor"*
- ***Verosimilitud:*** *"Nunca presentéis al espectador algo increíble. Lo verdadero, a veces, puede no ser verosímil. Lo maravilloso no tiene ningún encanto para mí, si es absurdo: el espíritu no se deja conmover por algo que no cree".*

- **Separación de los géneros:** Los divide en mayores y menores, establece categorías y fija compartimientos estancos dentro de la literatura.
- **Las unidades clásicas:** *"Que en un solo lugar, que en un solo día, un solo hecho llevado a cabo, mantenga lleno el teatro hasta el final"*
- **Finalidad:** *"instruir y deleitar"*.
- **Efectos de la tragedia:** *"Producir a través del temor y la compasión, la purificación de las pasiones"*

REPRESENTANTES

FRANCIA:

Tragedia:

PIERRE CORNEILLE (1606 - 1684): *"Padre de la Tragedia Francesa".*

Durante cierto tiempo fue uno de los autores que componían obras bajo la dirección de Richelieu, hasta que su obra *El Cid* le granjeó fama y la antipatía del cardenal. Creó un nuevo tipo humano el **"Héroe Corneliano"**, hombre cuya vida interior y actos siempre se rigen exclusivamente por la **Lucidez** y la **Voluntad**. Se intelectualiza incluso los sentimientos y sus pasiones. *"Los personajes de Corneille son grandes, generosos, valientes, fuera de lo corriente, de pensamientos elevados y nobles de corazón.... La moralidad de sus héroes es irreprochable: como padres, como amantes, como amigos o enemigos, se les admira se les honra"* (Sanit Beuve). *"Su teoría del amor es la pura teoría cartesiana. El amor es el deseo del bien. Una idea, fruto de la razón, tiene que inspirar el amor. Lo que uno ama, lo ama por la perfección que en ello descubre: de ahí cuando dicha perfección es real, la bondad del amor, que es virtud y no flaqueza"* (Gustave Lanson). Otro punto interesante de su teatro es la expectativa del argumento, pues presenta la pugna de dos voluntades adversas; también la absoluta ausencia del *fatum* trágico: las acciones de sus héroes manan de la lúcida razón que motiva la acción voluntaria. Escribió *Medea, El Cid, Horacio, Cinna, La muerte de Pompeyo, Andrómeda, Nicómedes, Tito y Berenice.*

JEAN RACINE (1639 - 1699): En su teatro acepta la inquebrantable ley de las unidades clásicas. Sus modelos trágicos son Sófocles y Eurípides, sobre todo este, pero el motor de su tragedia no es ya el *fatum* antiguo, sino la intención y acción ética del individuo, visto cristianamente en su interioridad. Entre sus obras solbresalen: La *tebaida* (primera tragedia), *Andrómaca, Esther, Berenice*, etc.

Fábula:

JEAN DE LA FONTAINE (1621 - 1695): En cuanto a sus obras, actuaba con libertad: sin someterse a las normas. No es lírico ni épico, sino que cultiva una especie muy peculiar de poesía narrativa, cuyo interés reside en lo fluido de la versificación y en lo intencionado del enfoque. *Cuentos galantes, Fábulas escogidas y puestas en verso* (agrupadas en doce libros, bajo la influencia de Esopo y Fedro).

Cuento:

CHARLES PERRAULT (1628 - 1703): *Historia y cuentos de antaño.* En este libro recogió los cuentos del antiguo patrimonio folclórico y los llevó a la forma clásica. Sobresalen: *Las hadas, Los deseos ridículos, Piel de Asno, Pulgarcito, Riquet-el-del-Copete, Barba Azul, Caperucita Roja, El gato con botas, La Bella Durmiente del bosque, La Cenicienta.*

Comedia:

MOLIERE (JEAN BAPTISTE POQUELIN) 1622 – 1675:

Creador de la Comedia de Caracteres.

Nació en París en 1622, hijo de un tapicero real del barrio de las Halles, perteneciente a la burguesía comerciante y acomodada. Después de haber hecho serios estudios sobre los clásicos se dedicó al teatro, organizó una compañía **"El Teatro Ilustre"** y anduvo tres años en

provincias, representando obras trágicas y cómicas. De regreso a París, representa sus obras bajo la protección del Rey, de 1658 a 1673. Esos quince años constituyen casi toda la creación literaria de Moliere, llevando en este periodo una vida muy agitada, siendo actor, director y autor al mismo tiempo; compone veintinueve obras, muchas de ellas escritas en verso y divididas en cinco actos. El 10 de febrero de 1673, estrenó su última comedia *El enfermo imaginario*, en la que Moliere representaba el papel principal. Sin embargo, hacía muchos años que Moliere estaba enfermo de verdad y aquel día se sintió tan mal que los familiares lo instaron a no ir al teatro. Durante la escenificación sufrió un acceso de tos y convulsiones; pero, como buen actor, lo disimuló muy bien, fingiendo que ello pertenecía al papel, al poco de volver a casa, murió.

Características:

- **Moliere es el gran comediante *Creador de caracteres*,** fue un profundo e ingenioso pintor del corazón humano. Al igual que Shakespeare se interiorizó en sus personajes, exploró sus sentimientos y defectos transformándolos en modelos imperecederos.
- **Sus obras son duras críticas** hacia a los vicios y la ridiculez de sus contemporáneos. Lo hizo con naturalidad y realismo, pero sin tocar a los personas.
- **Al regresar al servicio del Rey** tuvo la obligación de proveer a las fiestas reales, el tipo de las comedia – ballet (entretenimiento fantástico, acompañado de música y danzas).
- **Recogió el legado cómico del teatro** *clásico y medieval, de la Comedia del arte italiano*, y creó una forma sumamente apta para la sátira social y para la crítica de costumbres; claro ejemplo de ello son los errores y confusiones de diálogos entre los personajes. Recogió muchos asuntos de los clásicos, porque para él *no es malo imitar lo bueno*.

Obras:

Las preciosas ridículas (sátira de las mujeres elegantes de París que frecuentaban el Hotel Rambouillet), *El avaro* (critica la avaricia como pasión innata), *Tartufo* (es un estudio sobre la hipocresía y su obra más perfecta), *Don Juan*, *El médico a palos* (traducida al castellano por Leandro Fernández de Moratín, constituye una sátira contra los médicos petulantes), *El enfermo imaginario* (la historia de un hipocondriaco que teme la intervención de los médicos), *El amor médico, Las mujeres sabias, La escuela de maridos*, etc.

EL AVARO

Comedia dividida en 5 actos e inspirada en *La aulularia* de Plauto.

Personajes:

- **Harpagón:** Padre de Cleanto y de Elisa. Busca beneficiarse con la dote del matrimonio de sus hijos
- **Cleanto:** hijo de Harpagón. Se enfrenta a su padre por el amor de Mariana.
- **Elisa:** hija de Harpagón y amada de Valerio.
- **Valerio:** hijo de Anselmo (Tomás de Alburci). Ha ingresado a trabajar con Harpagón solo para estar cerca de Elisa.
- **Mariana:** amada de Cleanto. Es hija también de don Anselmo (Tomás de Alburci) y vive junto a su madre.
- **Anselmo (don Tomás de Alburci):** padre de Valerio y de Mariana. Ha cambiado de nombre y pretende casarse con Elisa.
- **Frosina:** mujer intrigante, aparente amiga de Mariana.
- **Maese Santiago:** cocinero y cochero de Harpagón.
- **Flecha:** criado de Cleanto.

ACTO I

Harpagón tiene dos hijos: Elisa -que se encuentra enamorada de Valerio, joven que trabaja en aquella casa tan solo para estar a su lado- y, Cleanto, que desea casarse con Mariana, una joven huérfana sin fortuna. El viejo Harpagón vive aterrorizado por el miedo a que alguien le pueda robar una arquilla con diez mil escudos que ha escondido en el jardín *"Bienaventurados aquellos que tienen su caudal bien colocado ¡y no conservan más que lo necesario para su gasto!"* Suspicaz, desconfía de todo el mundo, incluyendo a sus hijos. Como buen hombre de negocios ha decidido casar a su hijo con una viuda y a su hija con un anciano llamado don Anselmo, lo bueno de este enlace es que la entregará sin "dote", mientras él piensa en casarse con Mariana. Elisa no acepta la propuesta y su padre pide a Valerio que haga lo posible por convencerla. Este aparenta convencerla, pero piensa en huir si es necesario con su amada.

ACTO II

Cleanto, que no puede contar con su padre, tiene la necesidad urgente de contar con quince mil francos. Flecha, su criado, se encarga de buscarle un prestamista. Un intermediario le informa de las condiciones que resultan ser excesivas, pero todo sea por el amor. Cuando acude al prestamista, descubre que dicho usurero era en realidad su padre; luego de una violenta discusión se separan. La intrigante Frosine convence a Harpagón de que Mariana es una mujer que prefiere a los hombres mayores y que estaría dispuesta a casarse con él. El avaro se muestra contrariado por la ausencia de fortuna de la joven, pero Frosine le convence de que se trata de una mujer que no gasta, y esto es muy conveniente para él.

ACTO III

Harpagón invita a comer a Mariana, para que conozca a la familia, ya que esa noche será el compromiso entre Elisa y don Anselmo. Advierte al servicio y en especial a Maese Santiago de que debe gastar poco. *"Os recomiendo el trabajo de limpiar por todas partes, y, sobre todo, tened cuidado de no frotar los muebles con demasiada fuerza, por miedo a desgastarlos. Además de eso, os encargo que administréis las botellas durante la cena; y si se extravía alguna o se rompe algo, os haré responsables de ello y lo descontaré de vuestro salario"*. El cocinero protesta, el intendente Valerio apoya al avaro y alaba el ahorro. Se produce un incidente, en el que Maese Santiago dice sus verdades a Harpagón *"Señor, ya que lo deseáis, os diré francamente que se burlan en todas partes de vos, que nos lanzan cien pullas a cuenta vuestra y que nada los embelesa tanto como morderos y estar murmurando siempre sobre vuestra tacañería. El uno dice que mandáis imprimir almanaques especiales, en los que hacéis duplicar las Témporas y las Vigilias, a fin de aprovecharos de los ayunos a que obligáis a vuestra gente; el otro, que siempre tenéis preparada una riña con vuestros criados en época de aguinaldos, o cuando salen de vuestra casa, para tener así un motivo de no darles nada. Aquél cuenta que una vez hicisteis emplazar judicialmente al gato de vuestro vecino por haberse comido en vuestra cocina los restos de una pierna de cordero. Éste, que se os ha sorprendido una noche sustrayendo vos mismo la avena a vuestros caballos, y que vuestro cochero, mi antecesor en el puesto, os dio en la oscuridad no se cuántos palos, lo cual no quisisteis divulgar. En fin: ¿queréis que os lo diga? No se puede ir a ningún sitio donde no se oiga haceros trizas. Sois el tema de irrisión de todo el mundo, y siempre se os designa bajo los nombres de avaro, roñoso, ruin y usurero"* y acaba golpeado a bastonazos por Valerio. Desde ese momento, Maese Santiago solo pensara en vengarse. *"¡Mal haya sea la sinceridad! Condenado oficio es. De aquí en adelante renuncio a él y no volveré a decir la verdad. Pase aún en mi amo; tiene cierto derecho a pegarme; mas en cuanto a este señor intendente, me vengaré de él si puedo"*. Frosina llega con Mariana, quien está nerviosa ante la perspectiva de conocer a su futuro marido, pero se desilusiona al verlo. En ese momento llega Cleanto y Mariana reconoce al joven del que está enamorada. Cleanto le quita a su padre un anillo de gran valor, y se lo ofrece a su amada en su propio nombre. Los dos amantes hablan y se desvelan su amor recíproco, mientras Harpagón trata de imaginar que es lo que está sucediendo.

ACTO IV

Harpagón sorprende a su hijo besando la mano de Mariana, y empieza a sospechar. Decidido a confirmar sus temores, para sondear a su hijo y saber qué desea, finge haber cambiado de opinión y haber renunciado a esa boda. El ingenuo hijo confiesa a su padre todo, su amor por Mariana y su afán de casarse con ella. Luego de una nueva discusión y separación Cleanto se encuentra con Flecha, este traía en la mano la arquilla de Harpagón con los diez mil escudos y se lo entrega. El acto termina con Harpagón prometiendo encontrar al culpable y castigarlo como merece.

ACTO V

Se sucede la interrogación y Maese Santiago, para vengarse, acusa a Valerio que llega precisamente en ese momento. Se le insta a que se explique y confiese su delito. Valerio cree quese ha descubierto su amor por Elisa y confiesa que están prometidos en secreto. Se da entonces la confusión, porque ambos coinciden en llamar tesoro a la dama y el dinero:

HARPAGÓN. ¡Bonito amor, bonito amor, a fe mía! ¡El amor a mis luises de oro!

VALERIO. No, señor; no son vuestras riquezas las que me han tentado; no es eso lo que me ha deslumbrado, y os aseguro que no aspiro, en modo alguno, a vuestros bienes, con tal que me dejéis el que poseo.

HARPAGÓN. ¡No lo haré, por todos los diablos! No te lo dejaré. ¡Mas ved su insolencia queriendo quedarse con lo que me ha robado!

VALERIO. ¿Y llamáis a eso robo?

HARPAGÓN. ¿Que si lo llamo robo? ¡Un tesoro como éste!

VALERIO. Es un tesoro, verdaderamente, y el más preciado que poseéis, sin duda; mas no lo perderéis dejándomelo. Os pido de rodillas ese tesoro lleno de encantos, y si queréis obrar bien, habréis de concedérmelo.

HARPAGÓN. No haré tal. ¿Qué quiere esto decir?

VALERIO. Nos hemos prometido fidelidad mutua y hemos jurado no separarnos.

HARPAGÓN. ¡Admirable juramento y divertida promesa!

VALERIO. Sí; nos hemos comprometido a ser el uno del otro para siempre.

HARPAGÓN. Os lo impediré; estad seguro.

VALERIO. Solamente la muerte puede separarnos.

HARPAGÓN. ¡Eso es estar maniático por mi dinero!

VALERIO. Ya os he dicho, señor, que no era el interés lo que me había empujado a hacer lo que he hecho. Mi corazón no ha obrado por los móviles que imagináis, y un motivo más noble me ha inspirado esta resolución.

HARPAGÓN. ¡Ya veréis cómo resulta que quiere quedarse con mi caudal por caridad cristiana! Mas yo tomare mis medidas, y la Justicia, descarado bergante, va a ampararme en todo.

VALERIO. Empleadla como queráis; estoy dispuesto a sufrir cuantas violencias os plazcan; mas os ruego que creáis, al menos, que si existe perjuicio, solo debe acusárseme a mí, y que vuestra hija no tiene culpa en todo ello.

HARPAGÓN. Así lo creo, realmente; sería muy extraño que mi hija hubiera estado complicada en este crimen. Mas quiero recuperar mi fortuna y que me confieses adónde la has llevado.

VALERIO. ¿Yo? No la he llevado a ningún sitio; sigue en vuestra casa.

HARPAGÓN. (Aparte.) ¡Oh, mi querida arquilla! (Alto.) ¿No ha salido de mi casa?

VALERIO. No, señor.

HARPAGÓN. ¡Eh! Dime entonces: ¿no la has tocado?

VALERIO. ¡Tocarla yo! ¡Ah!, la ofendéis, e igualmente a mí. Y la pasión que por ella siento es muy pura y muy respetuosa.

HARPAGÓN. (Aparte.) ¡Que siente pasión por mi arquilla!

VALERIO. Preferiría morir antes que dedicarle un pensamiento ofensivo: es ella demasiado digna y no menos honesta para eso.

HARPAGÓN. (Aparte.) ¡Que mi arquilla es demasiado honesta!

VALERIO. Todos mis deseos se han reducido a gozar de su contemplación, y nada que sea criminal ha profanado la pasión que sus bellos ojos me han inspirado.

HARPAGÓN. ¡Los bellos ojos de mi arquilla! Habla de ella como un enamorado de su amada.

VALERIO. Doña Claudia, señor, sabe la verdad de esta aventura, y ella puede atestiguar...

HARPAGÓN. ¡Cómo! ¿Mi sirvienta es cómplice del negocio?

VALERIO. Sí, señor; ha sido testigo de nuestro compromiso, y solo después de conocer la honestidad de mi pasión me ha ayudado a convencer a vuestra hija de que me entregase su palabra y de que aceptara la mía.

HARPAGÓN. (Aparte.) ¡Eh! ¿Es que el miedo a la Justicia le hace desvariar? (A Valerio.) ¿Por qué mezclar a mi hija en esto?

VALERIO. Digo, señor, que me ha costado grandísimo trabajo hacer que consintiera su pudor en lo que mi amor deseaba.

HARPAGÓN. El pudor, ¿de quién?

VALERIO. De vuestra hija, y tan solo desde ayer ha querido dedicarse a que firmásemos una promesa de casamiento.

HARPAGÓN. ¿Mi hija te ha firmado una promesa de casamiento?

VALERIO. Sí, señor, y yo, por mi parte, le he firmado otra.

HARPAGÓN. ¡Oh, cielos, otra gran desdicha!

Finalmente Harpagón descubre lo que está sucediendo y se enfurece de nuevo. Anselmo, que iba a casarse con Elisa, llega mientras Valerio ha empezado a contar su historia y se da cuenta de que Valerio y Mariana son sus hijos, que él creía muertos en un naufragio tiempo atrás. Harpagón acepta que sus hijos se casen libremente, pero exige a Anselmo que dé la dote para los matrimonios, de modo que Harpagón no invierta nada, y que le manden a hacer un traje para la boda. Cleanto promete devolverle la arquilla.

NEOCLASICISMO ESPAÑOL – PERIODO DE LA DECADENCIA (SIGLO XVIII)

CONTEXTO

Se inicia con ascención al trono de la familia Borbón representada por Felipe V, nieto de Luis XIV, y se extiende hasta la tercera década del siglo XIX, luego de la expulsión de Napoléon y la muerte de Fernando VII. A lo largo de estos años han reinado Carlos III, Carlos IV, quien sufrió la invasión de Napoleón y tuvo que abdicar a favor de su hijo Fernando VII. Por esta época se impulsa la penetración de la cultura de la Ilustración francesa, creando instituciones a imitación de ella: **Real Academia Española** (1713), teniendo como primer presidente al Marqués de Villena, don Juan Manuel Martínez Pacheco, su finalidad fue la de velar por la pureza del idioma; de ahí que su lema sea "*Limpia, fija y da esplendor*", la **Biblioteca Nacional** (1712), con libros de antiguas bibliotecas y colecciones que el rey trajo de Francia. También se fundaron **Real Academia de la Historia**, el **Jardín Botánico** y el **Museo del Prado.** Aparecen los periódicos literarios como ***Diario de los literatos de España***, que fomentó la crítica literaria; ***El Pensador, El escritor sin título, Los literatos en Cuaresma y el Memorial literario.***

REPRESENTANTES

PROSA:

Abundan escritores doctrinarios o didácticos, que atienden más al fondo o asunto que a la forma de la obra. Sobresalen:

- **FRAY BENITO JERÓNIMO FEIJÓ Y MONTENEGRO (1676 - 1764):** Nombrado por Fernando VI como Consejero honorario, y fue protegido por el papa Benedicto XIV. Gozó de mucha fama en su época, incluso el Rey había prohibido críticas contra su obra. *Cartas eruditas.*
- **GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS (1744 - 1811):** No dejó libro, su producción fue circunstancial. Dejó informes, cartas, discursos, etc. Entre ellos: *Informe acerca de la ley agraria, Memoria en defensa de la Junta general, Tratado de la educación.*

PRECEPTIVA:

- **IGANCIO DE LUZÁN (1702 - 1754):** Tomando como modelo a Aristóteles, Horacio, Boileau y diversos autores italianos y franceses, escribió *Poética o Regla de la poesía en general y de sus principales especies.* A diferencia de Boileau, cree, que la inspiración está tanto en el cielo como en la tierra, y admite la fe católica como una de las fuentes posibles de poesía.

POESÍA:

Decayó terriblemente. No hay inspiración, ni lirismo, ni originalidad. Predomina la imitación de lo extranjero y la fábula

TOMÁS DE IRIARTE: Nació en La Orotava (Tenerife) en 1750 y murió en Madrid en 1791. Fue traductor de la primera secretaría de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra. Además de las fábulas literarias escribió muchas otras obras e hizo bastantes traducciones del francés. También fue compositor. Utiliza sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario.

EL BURRO FLAUTISTA

Esta fabulilla,
salga bien o mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad.
Cerca de unos prados
que hay en mi lugar,
pasaba un borrico
por casualidad.
Una flauta en ellos
halló, que un zagal
se dejó olvidada
por casualidad.
Acercóse a olerla
el dicho animal,
y dio un resoplido
por casualidad.
En la flauta el aire
se hubo de colar,
y sonó la flauta
por casualidad.
«¡Oh!», dijo el borrico,
«¡qué bien sé tocar!
¡y dirán que es mala
la música asnal!»
Sin regla del arte,
borriquitos hay
que una vez aciertan
por casualidad.

- **FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO (1745 - 1801):** *Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Bascongado.*

EL AMOR Y LA LOCURA

Habiendo la Locura
Con el Amor reñido,
Quítensele las alas
Y aquel ardiente cirio,

Dejó ciego de un golpe
Al miserable niño.
Venganza pide al cielo
Venus, mas ¡con qué gritos!
Era madre y esposa:
Con esto queda dicho.
Queréllase a los dioses,
Presentando a su hijo:
«¿De qué sirven las flechas,
De qué el arco a Cupido,
Faltándole la vista
Para asestar sus tiros?
Si a su luz ser no pueden
Sus vuelos dirigidos.»
Atendiendo a que el ciego
Siguiese su ejercicio,
Y a que la delincuente
Tuviese su castigo,
Júpiter, presidente
De la asamblea, dijo:
«Ordeno a la Locura,
Desde este instante mismo,
Que eternamente sea
De Amor el lazarillo.»

TEATRO:

Fue un teatro escrito en prosa y sometido a las normas clásicas, además no mezcló lo trágico y lo cómico, sino que se volvió a la distinción clásica de la comedia y la tragedia.

Es un teatro burgués, es decir, tratará temas y contará con el público burgués.

No solo pretenden divertir, sino educar y moralizar, es decir, que de ellas se deduzca algún provecho práctico y que enseñen buenas conductas.

Fue mucho más estricto en otros puntos como, por ejemplo, si el personaje se retiraba del escenario tenía que explicar el por qué lo hacía.

RAMÓN DE LA CRUZ (1731 - 1794): Su producción ha llegado a nosotros bajo el título de *Teatro o colección de los sainetes y demás obras dramáticas.*

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

***"El Bibliotecario Mayor"* (Madrid, 1760-Paris, 1828)**

Hijo de Nicolás Fernández de Moratín, poeta de aquellos años. Estudió con los jesuitas de Calatayud y fue alumno de la Universidad de Valladolid. Se dio a conocer como poeta con el romance heroico en endecasílabos *La toma de Granada*, premiado por la Real Academia Española en 1779; en 1782 volvió a ser premiado por *Lección poética* (Sátira contra los vicios introducidos en la poesía española, escrito en tercetos y que le sirvió para atacar al teatro barroco). Obtuvo el puesto de secretario del conde de Cabarrus en 1787, lo cual le permitió visitar varios países europeos, entre ellos Francia y el Reino Unido. Su primera comedia fue *El viejo y la niña* (1790), que pasó sin pena ni gloria, aunque esta le llegaría tan solo dos años más tarde con *La comedia nueva o el café*. Después de su éxito, emprendió un nuevo viaje por Europa (1792), decisivo en su experiencia personal y artística.

En Paris tuvo ocasión de vivir trascendentales sucesos revolucionarios que le conmovieron, y en el Reino Unido entró en contacto con la obra de Shakespeare, autor que por entonces era prácticamente desconocido en España. De los primeros años del siglo XIX, datan sus mejores comedias, escritas con un perfecto dominio del castellano en las que critica las costumbres de la época y la hipocresía social: *El barón, La mojigata* y *El sí de las niñas*. Esta última es considerada como su mejor obra y el mejor logro español dentro de la corriente de comedia de salón dieciochesca.

Es distante de Lope y Calderón, pero más cercano a Terencio, Menandro y Moliere.

EL SÍ DE LAS NIÑAS

Comedia en tres actos.

Unidad perfecta de tiempo, por cuanto el tiempo de la acción coincide exactamente con el tiempo de la representación, y el tiempo no representado transcurre en los intervalos. La acción transcurre aproximadamente de 7 pm a 4 am. No menos importancia tiene la unidad de lugar: toda la acción sucede en la sala de paso en una posada de ***Alcalá de Henares.***

En esta obra, abandona definitivamente el verso.

El carácter de la obra es didáctico, plantea un problema cotidiano y desprende una enseñanza, ya que su fin es criticar la *autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos respecto al matrimonio*, obligándoles a tomar por marido al mejor partido económico. Esta obra adelanta la igualdad de la mujer en la sociedad, animando pues, a rectificar las costumbres y tradiciones de su tiempo. Los matrimonios de conveniencia entre mujeres jóvenes y hombres maduros no eran del agrado de los pensadores de la Ilustración.

Personajes:

- **Doña Francisca (Paquita):** Joven obligada por su madre a casarse con un hombre mayor, pero ama a don Félix.
- **Doña Irene:** Madre de Paquita (Francisca). De carácter fuerte y opresora.
- **Don Diego:** Desea casarse con Paquita, pero tiene miedo de que no lo ame por la edad.
- **Don Carlos:** Sobrino de don Diego. Se hace llamar don Félix y de esta manera enamora a Paquita.
- **Calamocha:** amigo de don Carlos.
- **Simón:** criado de don Diego.
- **Rita:** amiga y dama de Paquita.

ACTO I

Don Diego confiesa a su sirviente, Simón, que se ha fijado en una joven llamada Paquita, pero él tiene cincuenta y nueve y ella dieciséis años. Preocupado por esta boda porque teme que la gente, que ve las cosas de diferente manera, lance rumores de que es una gran locura a causa de la gran diferencia de edad y todas esas cosas que se suelen decir en estos casos.

Doña Irene, madre de Paquita, dice a don Diego que su hija es muy obediente y que nunca la desobedecerá, pues tiene mucho arte para contentar a la gente. Francisca o Paquita, ha sido educada en un convento de Guadalajara, es muy cerrada con don Diego, pero, contrariamente, con su madre es mucho más abierta y sincera. Pero el hombre está muy preocupado porque doña Francisca aún no le ha explicado libremente sus sentimientos, y este quiere saber si ella le quiere o no. Doña Irene, para tranquilizarlo, le dice que en caso de que su hija le dijera alguna cosa, sería lo que ella misma le ha explicado, no oiría nada nuevo.

DOÑA IRENE.- Conmigo usa de más franqueza. A cada instante hablamos de usted, y en todo manifiesta el particular cariño que a usted le tiene... ¡Con qué juicio hablaba ayer noche, después que usted se fue a recoger! No sé lo que hubiera dado porque hubiese podido oírla.

DON DIEGO.- ¿Y qué? ¿Hablaba de mí?

DOÑA IRENE.- Y qué bien piensa acerca de lo preferible que es para una criatura de sus años un marido de cierta edad, experimentado, maduro y de conducta...

DON DIEGO.- ¡Calle! ¿Eso decía?

Mientras tanto, Rita ve a doña Francisca y le pregunta si ha llorado y ella le responde que sí porque su madre le ha obligado a querer a don Diego, que todo le iría muy bien porque es un hombre rico y muy bueno. Pero ella no le quiere, por eso su madre se ha enfadado mucho con ella y le ha llamado picarona e inobediente. Lo que está haciendo doña Paquita es contentar a su madre portándose bien y siendo amable con don Diego, pero, todo es fingir ya que ella verdaderamente ama a don Félix, a quien dejó una carta contándole su historia, pero se entera por Calamocha, amigo de Félix (Carlos), que él vendrá y eso la emociona.

ACTO II

Doña Irene le reprocha a su hija su actitud, ya que nunca dice nada, todo se lo calla, es muy conformista y todo le parece bien. Pero, en realidad ella es contraria a la opinión de su madre, lo que pasa es que lo hace para no enfadarla ni desobedecerla. La razón del comportamiento de doña Francisca es que ella va contentando a su madre, pero ella realmente no quiere a don Diego. Luego doña Irene le cuenta a su hija doña Francisca lo buen hombre que es don Diego, lo caballero que es y lo bien que viviría si se casara con él, pero, ella parece que no le está escuchando. Don Diego y doña Irene empiezan a discutir por culpa de la actitud de doña Francisca y entonces ella no quiere responder.

DOÑA IRENE.- ¿Puedo hablar ya, señor?
DON DIEGO.- Ella, ella debe hablar, y sin apuntador y sin intérprete.
DOÑA IRENE.- Cuando yo se lo mande.
DON DIEGO.- Pues ya puede usted mandárselo, porque a ella la toca responder... Con ella he de casarme, con usted no.

Don Diego se encuentra con su sobrino don Carlos y lo envía otra vez al cuartel de Zaragoza con la excusa de que un oficial no puede faltar nunca a la ayuda de sus soldados. Pero la verdad es que lo hace marchar porque quiere casarse con doña Francisca sin que él lo sepa, y después, una vez casados, ya no podrá hacer nada, su tío se lo comunicará por carta.

ACTO III

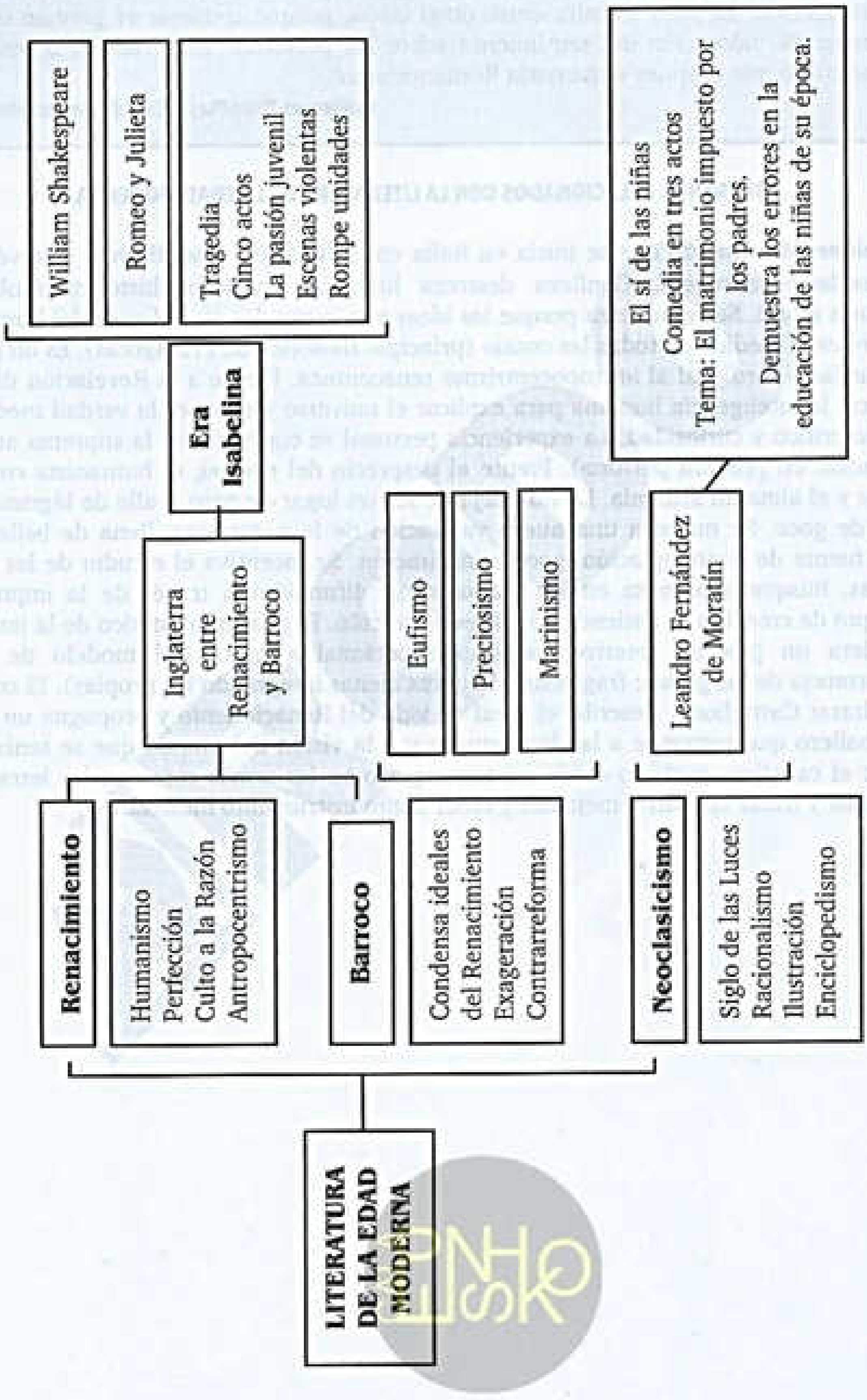
Por la madrugada, Paquita y Rita se asoman a la ventana y se comunican con don Félix, pero lo único que recibe de él es una carta que, por la oscuridad, no logra encontrar. Sin embargo, don Diego y Simón lograron verla, pues estaban escondidos y callados. Al leer la carta, el anciano descubre la verdad del amor entre Paquita y su sobrino. Don Diego le pide a doña Francisca que tenga más confianza con él, y que le cuente lo que le está pasando como si fueran amigos. Luego don Diego le pregunta a Paquita lo que le pasa, ella no dice nada y para disimular dice que no ha dormido bien porque hacía mucho calor. Después de toda la conversación con don Diego, ella acaba cogiéndole un poco más de confianza y le cuenta todo lo que siente. Aparece doña Irene y se descubre todo. Llega Félix y defiende a su dama que está a punto de recibir un golpe de parte de su madre, pues no entiende la actitud de su hija. Don Diego, después de leer la carta de su sobrino *"Bien mío; si no consigo hablar con usted, haré lo posible para que llegue a sus manos esta carta. Apenas me separé de usted, encontré en la posada al que yo llamaba mi enemigo, y al verle no sé cómo no expiré de dolor. Me mandó que saliera inmediatamente de la ciudad, y fue preciso obedecerle. Yo me llamo D. Carlos, no D. Félix. D. Diego es mi tío. Viva usted dichosa, y olvide para siempre a su infeliz amigo.—Carlos de Urbina"*. Hace entender a doña Irene que no debe obligar a su hija *"Él y su hija de usted estaban locos de amor, mientras que usted y las tías fundaban castillos en el aire, y me llenaban la cabeza de ilusiones, que han desaparecido como un sueño... Esto resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece, y éstas son las seguridades que dan los padres y los tutores, y esto lo que se debe fiar en el sí de las niñas... Por una casualidad he sabido a tiempo el error en que estaba... ¡Ay de aquellos que lo saben tarde!"*

> "En esta sencilla historia -sencilla en apariencia- contiene un elemento entonces revolucionario: lo que hoy llamaríamos "un conflicto generacional", que al ser presentado al público (1806) motivó nada menos que una denuncia al Santo oficio de la Inquisición. La obra triunfó, entre otras cosas, porque contenía el germen de una doctrina de valoración del sentimiento sobre los prejuicios de la razón, o, en otras palabras, lo que después se llamaría Romanticismo".
>
> **Guillermo Díaz-Plaja. España en su Literatura.**

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA LITERATURA DE LA EDAD MODERNA

Humanismo: Movimiento que se inicia en Italia en el siglo XIV y se difunde a través de las universidades europeas. Conlleva destreza literaria, erudición histórica filológica y sabiduría moral. Se caracteriza porque las ideas van centradas en la figura del hombre: «El hombre es la medida de todas las cosas» (principio filosófico de Protágoras). Es un paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista. Frente a la Revelación divina, se potencia la inteligencia humana para explicar el universo y conocer la verdad mediante el sentido crítico y curiosidad. La experiencia personal se convierte en la suprema autoridad (narración en primera persona). Frente al desprecio del cuerpo, el humanista concibe el cuerpo y el alma en armonía. La vida deja de ser un lugar de paso (valle de lágrimas) a un lugar de goce. Se muestra una nueva valoración de la naturaleza, llena de bellezas que serán fuente de contemplación, goce e inspiración. Se incentiva el estudio de las lenguas clásicas. Búsqueda afanosa en los manuscritos, difundidos a través de la imprenta. El concepto de creación se entiende como reelaboración. El principio estético de la imitatio se considera un proceso creativo: recreación personal a partir del modelo de partida (importancia de las glosas: fragmento de obras ajenas integrando las propias). El cortesano de Baltasar Castiglione. Describe el ideal de vida del Renacimiento y propugna un modelo de caballero que responde a las inquietudes y a la visión del mundo que se tenía en esa época: el caballero perfecto debía ser tan experto en las armas como en las letras, saber conversar y tratar con sus semejantes y tañer algún instrumento musical.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN



LITERATURA DE LA EDAD MODERNA

- **Renacimiento**
  - Humanismo
  - Perfección
  - Culto a la Razón
  - Antropocentrismo
- **Barroco**
  - Condensa ideales del Renacimiento
  - Exageración
  - Contrarreforma
  - Eufismo
  - Preciosismo
  - Marinismo
- Inglaterra entre Renacimiento y Barroco
  - **Era Isabelina**
    - William Shakespeare
    - Romeo y Julieta
    - Tragedia
    - Cinco actos
    - La pasión juvenil
    - Escenas violentas
    - Rompe unidades
- **Neoclasicismo**
  - Siglo de las Luces
  - Racionalismo
  - Ilustración
  - Enciclopedismo
  - Leandro Fernández de Moratín
    - El sí de las niñas
    - Comedia en tres actos
    - Tema: El matrimonio impuesto por los padres.
    - Demuestra los errores en la educación de las niñas de su época.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Cuál fue el papel que jugó la burguesía en el mundo del arte del siglo XVI?

Rpta:...

2. ¿Qué familias burguesas fueron las más importantes durante este periodo?

Rpta:...

3. ¿Por qué los renacentistas llamaron "Gótico" al arte de la Edad Media?

Rpta:...

4. ¿De qué manera influye la migración de los sabios de Constantinopla en la cultura europea?

Rpta:...

5. Escribe las diferencias entre el Renacimiento y Barroco

Rpta:...

6. ¿Quiénes fueron los *"humanitas"*?

Rpta:...

7. ¿De qué manera se revalora el Platonismo?

Rpta:...

8. ¿Qué diferencias existen entre: Humanistas, Reformistas (protestantes) y Renacentistas?

Rpta:...

9. ¿Cuál es el papel que jugó Tomás Moro en la historia de Inglaterra?

Rpta:...

10. ¿Por qué se cree que Shakespeare no es autor de las obras que se le concede?

Rpta:...

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el tema principal de *El sí de las niñas*, de Leandro Fernández de Moratín?

A) La reflexión sobre las costumbres sociales desfasadas.
B) La Imposición del matrimonio a la mujer por interés y conveniencia.
C) La educación de las jóvenes en la obediencia a sus padres.
D) El destino como fuerza que se impone a los personajes.
E) El poder económico y político como condicionante de la educación.

SUSTENTACIÓN: El Neoclasicismo fue una corriente literaria que se apoderó del gusto Europeo desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Los exponentes aspiraban a restaurar el gusto y las normas del Clasicismo dándole predominio a la razón sobre los sentimientos por eso fue una literatura didáctica. Si bien tiene su cuna en Francia, llega a España con la ascención al trono de la familia Borbón representada por Felipe V. Uno de sus exponentes fue Leandro Fernández de Moratín y su comedia en tres actos *El sí de las niñas*. El carácter de la obra es didáctico, plantea un problema cotidiano y desprende una enseñanza, ya que su fin es criticar **la autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos respecto al matrimonio.** El tema fundamental es **la imposición del matrimonio a la mujer por interés y conveniencia,** pues doña Irene intenta que su hija Paquita (ambas pertenecen a la burguesía empobrecida) que acepte la pretensión matrimonial de don Diego (perteneciente a la burguesía adinerada), sin embargo, ella ama a don Carlos (Félix), sobrino de don Diego.

CLAVE: B

PREGUNTA 2: Es la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los amantes.
El resumen leído pertenece a una obra de

A) Dostoievski.
B) Goethe.
C) Garcilaso de la Vega.
D) Shakespeare.
E) Góngora y Argote.

SUSTENTACIÓN: La obra de William Shakespeare se desenvolvió en la transición del Renacimiento al Barroco, es decir el reinado de Isabel I, "Era Isabelina", llamado así por el repentino despliegue de las energías creadoras y acontecimientos que encumbraron al reino inglés. Por estos años, Shakespeare estrena Romeo y Julieta, historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la rivalidad de sus familias (Capuletos y Montescos), deciden casarse de forma clandestina (con ayuda de Fray Lorenzo); sin embargo, el peso de esa rivalidad y una serie de fatalidades (la carta que envía Fray Lorenzo y que nunca llega a manos de Romeo, la presión del padre de Julieta para que despose al conde Paris) conducen, finalmente, al suicidio de los amantes.

CLAVE: D

PREGUNTA 3: El neoclasicismo, movimiento literario que surgió en Francia y se propagó por toda Europa, implicó principalmente

A) una identificación con la literatura barroca.
B) una revalorización de la cultura grecolatina.
C) un retorno a los valores propios del Medioveo.
D) un rechazo total a los principios de la Ilustración.
E) una transformación de las unidades teatrales.

SUSTENTACIÓN: Este movimiento **surge en Francia** y se propaga por toda Europa. Propugna **la revalorización de la cultura grecolatina; rechaza el arte exagerado del barroco; toma como base el pensamiento ilustrado y respeta las unidades clásicas del teatro.**

CLAVE: B

PREGUNTA 4: Las obras teatrales de William Shakespeare presentan rasgos propios del estilo barroco, como.....

A) el uso recurrente de antítesis y paralelismos, así como la presencia de lo verosímil y un fin didáctico.
B) la fugacidad de los conflictos dramáticos, además de una temática de ensoñación amorosa
C) el predominio de temas de la literatura gótica y el deseo de reflejar fielmente la realidad circundante.
D) la búsqueda de un público selecto y minoritario, y la presencia de diversos escenarios fastuosos
E) un lenguaje elaborado y la representación de breves piezas dramáticas al interior de las obras centrales.

SUSTENTACIÓN: Shakespeare es un dramaturgo de transición entre el Renacimiento (*Romeo y Julieta*) y el **Barroco (*Hamlet*).** *Hamlet* se reconoce como obra barroca por su **complejidad (se recurre al teatro dentro del teatro.** "En el momento en que el protagonista busca desenmascarar al asesino de su padre a través de la representación de la muerte de Gonzago") **y lenguaje elaborado.**

CLAVE: E

PREGUNTA 5: En *Romeo y Julieta*, Fray Lorenzo acepta casar a los jóvenes amantes con la finalidad de:

A) recibir beneficios del príncipe Escalus
B) que Romeo consiga olvidar a Rosalía
C) acabar con el odio de las familias
D) que París no despose a la joven
E) que Romeo no sea desterrado

SUSTENTACIÓN: Si bien al principio criticó el cambio de estado de Romeo (De Rosalina a Julieta), decide casarlos, pues creía que Dios había puesto en sus manos la futura reconciliación de las familias enemigas.

CLAVE: C

PREGUNTA 6: Romeo es desterrado de Verona debido a que:

A) se casó en secreto con Julieta.
B) asistió a la fiesta de los Capuleto.
C) mató a Mercucio, en la plaza de Verona
D) asesinó a traición a Teobaldo, primo de Julieta.
E) mato a Teabaldo ya que este asesinó a Mercucio, su amigo.

SUSTENTACIÓN: Romeo se abstiene de luchar contra Teobaldo, a pesar de sus insultos, pues sabe que ya son familiares. Sin embargo, Teobaldo mata a Mercucio y Romeo decide vengar la muerte de su amigo. Por este motivo, ya que el Príncipe Escalus había prohibido los duelos, si Romeo seguía al amanecer del siguiente día en Verona, moriría.

CLAVE: E

PREGUNTA 7: En *Romeo y Julieta*, Romeo no se enteró del plan de Fray Lorenzo del brebaje cataléptico que proporcionó a Julieta porque:

A) ya había partido hacia Verona en busca de su amada esposa
B) había sido desterrado a Mantua por haber asesinado a Bembolio
C) Julieta no quiso que él se enterara de su cobardía
D) su criado Baltazar le ocultó la verdad diciéndole solo lo que todos creían
E) Fray Juan nunca llegó a Mantua con el recado de Fray Lorenzo

SUSTENTACIÓN: El plan iba a ser efectivo, pero fray Lorenzo envió a fray Juan a comunicar a Romeo todo el asunto. El fraile fue retenido contra su voluntad, por un problema de peste.

CLAVE: E

PREGUNTA 8: El Conde Paris, noble pretendiente de Julieta, que finalmente muere en un enfrentamiento con Romeo, era pariente de:

A) Los Capuleto
B) Los Montesco
C) Fray Lorenzo
D) Baltazar
E) Príncipe Escalus

SUSTENTACIÓN: El conde Paris era pariente del Príncipe Escalus, de ahí que el matrimonio con Julieta era conveniente para los Capuletos.

CLAVE: E

PREGUNTA 9: Las acciones en las tragedias de Shakespeare son consecuencia de:

A) el anhelo de inmortalidad que los abraza
B) el destino impuesto por la escolástica
C) los conflictos internos de los personajes
D) la fe ciega hacia un ser superior
E) la educación moralizadora y racionalista

SUSTENTACIÓN: A diferencia de las tragedias griegas, cuyos personajes estaban sometidos al capricho de los dioses; en Shakespeare son víctimas de sus conflictos internos.

CLAVE: C

PREGUNTA 10: En *Hamlet*, Polonio considera que la locura del príncipe se debe a:

A) la muerte de su padre
B) la reciente unión de su madre
C) su amor por Ofelia
D) ese odio irracional que le profesa su tío
E) la aparición del fantasma

SUSTENTACIÓN: Polonio, padre de Ofelia y consejero del Rey, manifiesta ante este que Hamlet, el príncipe, había enviado cartas de amor a su hija y que ella lo había desairado. Por eso cree que Hamlet enloqueció

CLAVE: C

PREGUNTA 11: En cuanto al lenguaje y estructura, *Hamlet* puede ser considerada una obra:

A) barroca
B) neoclásica
C) romántica
D) renacentista
E) simbolista

SUSTENTACIÓN: Shakespeare vive en la transición del Renacimiento al Barroco (al igual que Cervantes), por tanto su obra es producto de ambos puntos de vista. Hamlet por su estructura (teatro dentro del teatro) y lenguaje es una obra barroca.

CLAVE: A

PREGUNTA 12: *Hamlet* de William Shakespeare termina con:

A) la caída de Dinamarca y el poderío Inglés
B) la muerte de Claudio y la coronación de Hamlet
C) la venganza de Laertes por la muerte de su padre
D) la muerte de Hamlet y la dictadura de Claudio
E) la ascención al trono de Dinamarca de Fortimbrás

SUSTENTACIÓN: A lo largo de la obra, un personaje llamado Fortimbrás busca ingresar a Dinamarca para tomar otro pueblo, pero en el fondo buscaba recuperar el trono danés de su padre, que perdió en un duelo con Hamlet (el rey). Al final, cuando todos mueren, Fortimbrás consigue su sueño y el poder vuelve a su sangre.

CLAVE: E

PREGUNTA 13: En *Hamlet*, el joven Laertes vuelve de Francia con la intención de vengar:

A) la muerte de Ofelia
B) la muerte de Polonio
C) la locura de Ofelia
D) el derrocamiento de Fortimbrás
E) la unión de Claudio y Gertrudis

SUSTENTACIÓN: Al enterarse de la muerte de su padre, Laertes vuelve para vengarlo y se entera que fue Hamlet quien lo había asesinado. A esto se suma la locura de su hermana, también víctima del proceder del joven príncipe.

CLAVE: B

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

PREGUNTA 14: Hamlet desdeña el amor de Ofelia fundado en:

A) era hija del consejero real
B) ella había enloquecido
C) su desengaño por el pecado materno
D) Horacio, su amigo, la amaba
E) Laertes, el hermano, lo había prohibido

SUSTENTACIÓN: Hamlet no lo específica, pero muestra su descontento y desengaño ante la belleza de la mujer. Duda de Ofelia por el recuerdo de su madre.

CLAVE: C

PREGUNTA 15: Rosencrantz y Guildenstern, son convocados por el Rey Claudio con la finalidad de:

A) acabar con la locura del príncipe
B) detener el avance de Fortimbrás
C) obtener el motivo de la locura de Hamlet
D) participar de las bodas de Claudio y Gertrudis
E) desenmascarar la pretensión al trono de Polonio

SUSTENTACIÓN: La preocupación por el proceder del príncipe, hace que Gertrudis y Claudio convoquen a Guildenstern y Rosencrantz con la finalidad de obtener alguna información sobre la locura de Hamlet.

CLAVE: C

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Es un hecho ajeno al Renacimiento europeo:

A) Desarrollo de la burguesía
B) Desarrollo de los grandes inventos
C) Desarrollo del teatro
D) Florecimiento cultural
E) Desarrollo del Positivismo

2. Es incorrecto sobre la obra Romeo y Julieta:

A) Romeo se envenena después de matar a Paris y en la tumba de su amada Julieta
B) Baltasar, criado de Romeo, es quien le da la fatal noticia de la muerte de Julieta
C) Fray Juan entregó la carta a Romeo, pero no logró comunicarle el plan de su amada
D) el conde Paris anhela desposar a Julieta, pero esta trata de no aceptar la petición
E) Mercucio, amigo de Romeo, muere a manos de Teobaldo, provocando la ira de Romeo

3. No pertenece a Hamlet:

A) dividida en cinco actos y tiene como escenario el castillo de Elsignor en Dinamarca
B) presenta el macabro juego de equivocaciones y escenas sangrientas
C) el protagonista desarrolla una obra de teatro para descubrir la verdad
D) Horacio es el sobreviviente y es quien pide honras fúnebres para Hamlet
E) Fortimbrás toma el poder al final de la obra, recuperando así el trono de su padre Claudio

4. Sobre la obra Romeo y Julieta es incorrecto afirmar que:

A) existe un transfondo político, pues hay una pugna de familias por el poder.
B) aparecen personajes cuya presencia otorga comicidad a la historia.
C) se muestran escenas violentas y sangrientas en el escenario.
D) presencia de un prólogo que anuncia los hechos a sucederse.
E) los personajes son víctimas de los códigos sociales que los rodean.

5. En su comedia, Moliere no es característico por su originalidad, entre otros motivos porque en su criterio:

A) Cumple las unidades aristotélicas
B) De cumplirse con la mímesis clásica
C) Es lícito copiar lo bueno de los otros autores
D) Su finalidad es la crítica social
E) Siempre copia textos anteriores

6. El Neoclasicismo surge en......... y tiene como máximo exponente de la comedia a.............

A) Italia – Pirandello
B) Francia – Moliere
C) Alemania – Goethe
D) España – Zorrilla
E) Inglaterra – Shakespeare

7. Completa el siguiente enunciado: "________ es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco, aunque se puede afirmar que __________".

A) Dante – su obra se relaciona más con el Humanismo italiano".
B) Erasmo – su novelística aborda temas del Renacimiento".
C) Shakespeare – su obra se inclina más al Barroco inglés".

D) Boccaccio – sus cuentos tratan sobre el Medioevo de Florencia".

E) Petrarca – su lírica prefigura los grandes temas del Renacimiento".

8. "William Shakespeare destacó en el género dramático, dentro del cual figura ______________; también destacó en el género____________ con su obra ______________"

A) El mercader de Venecia – épico – Macbeth

B) El rey Lear – lírico – Venus y Adonis

C) Romeo y Julieta – narrativo – Hamlet

D) Otelo – lírico – La tempestad

E) Venus y Adonis – épico – Ricardo III

9. Con respecto al argumento de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Romeo se entera de la muerte de Julieta a través de fray Lorenzo.

B) Julieta se casa con el conde Paris durante el destierro de Romeo.

C) Romeo Capuleto y Julieta Montesco pertenecen a familias rivales.

D) Debido a la muerte de Mercucio, Romeo es exiliado de Verona.

E) Al final de la tragedia, Julieta se suicida con el puñal de Romeo.

10. Romeo retorna presuroso del destierro a la ciudad de Verona porque

A) desea evitar que Julieta se case con Paris.

B) debe vengar la muerte de su amigo Mercucio.

C) el gobernante de Verona lo obliga a retornar.

D) su madre, la señora Montesco, ha muerto.

E) se entera de la muerte de su esposa Julieta.

11. En la tragedia Romeo y Julieta, las rivalidades entre los Montesco y Capuleto, así como las luchas por el poder

A) impiden que los jóvenes sobrepasen los obstáculos sociales.

B) motivan que Julieta se case con Romeo, a quien aborrece.

C) suscitan que Fray Lorenzo ayude a los jóvenes a suicidarse.

D) provocan la huida del joven Romeo a la ciudad de Mantua.

E) generan desgracias como la trágica muerte de sus hijos.

12. Marque la alternativa que contiene una obra de Shakespeare perteneciente al género lírico.

A) Venus y Adonis

B) Romeo y Julieta

C) El rey Lear

D) La tempestad

E) Hamlet

13. "Romeo es desterrado de Verona por

A) haber ocasionado dos reyertas".

B) casarse en secreto con Julieta".

C) pelear a muerte contra Mercucio".

D) haber dado muerte a Tebaldo".

E) envenenar a Julieta con un brebaje".

14. En la tragedia Romeo y Julieta, el tema del amor se destaca porque se presenta como

A) un sentimiento inalcanzable para los jóvenes personajes.

B) el motivo por el cual surge el odio entre las familias.

C) una pasión que supera todos los obstáculos sociales.
D) la solución para poner fin a la disputas de índole familiar.
E) un sentimiento que hace posible el matrimonio concertado.

15. Con respecto a la obra Romeo y Julieta, marque la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación: "La muerte de ______ ocasiona el fallecimiento de ______".

A) Julieta – Paris
B) Romeo – Julieta
C) Tebaldo – Mercucio
D) Julieta – Romeo
E) Romeo – fray Lorenzo

16. Con respecto a la obra de William Shakespeare, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Escribe: poesía, dramas históricos, tragedias y novelas de aventuras.
B) En La tempestad presenta episodios relevantes de la historia inglesa.
C) Lo más importante de su obra en el género épico es Venus y Adonis.
D) El género donde produjo sus obras más relevantes es en el dramático.
E) El mercader de Venecia es una de sus más las importantes tragedias.

17. Con respecto al argumento de la tragedia Romeo y Julieta, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Al saber de la muerte de Julieta, Romeo huye de Verona y se dirige a Mantua.
B) Romeo asesina a Tebaldo porque este había matado a su amigo, el conde Paris.
C) Fray Lorenzo aconseja a Julieta que tome un narcótico para fingir su muerte.
D) La reconciliación de las familias rivales se produce porque los jóvenes se casan.
E) Romeo Capuleto se suicida con veneno al creer que Julieta realmente está muerta.

18. Marque la alternativa que contiene un tema de El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.

A) La rivalidad entre madre e hija.
B) La mujer como fuente de inspiración.
C) El matrimonio decidido libremente.
D) La educación liberal de los jóvenes.
E) El casamiento por conveniencia.

19. En El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín plantea como tesis que la severa educación de los jóvenes hace que estos

A) repriman sus pensamientos y sentimientos.
B) se rebelen contra la autoridad de los padres.
C) tomen decisiones autónomas y convenientes.
D) desarrollen un carácter honesto y decidido.
E) desprecien la educación que se les ofrecía.

20. En El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, los personajes que representan a la burguesía empobrecida son

A) don Diego y Carlos.
B) los criados y militares.
C) Simón y Calamocha.
D) don Félix y Rita.
E) doña Irene y Paquita.

Capítulo 5

Siglo de Oro de las Letras Castellanas

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce el contexto que determinó las diferentes temáticas de las obras de este período.
- Descubre la realidad de España de estos dos siglos, a través de sus obras más representativas.

LECTURA:

LAZARILLO DE TORMES

Tratado tercero

Cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él

De esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, adonde, con la merced de Dios, dende a quince días se me cerró la herida. Y, mientras estaba malo, siempre me daban alguna limosna; mas, después que estuve sano, todos me decían:

-Tú, bellaco y gallofero eres. Busca, busca un buen amo a quien sirvas.

«¿Y adónde se hallará ése -decía yo entre mí-, si Dios agora de nuevo, como crió el mundo, no le criase?»

Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme, y yo a él, y díjome:

-Muchacho, ¿buscas amo?

Yo le dije:

-Sí, señor.

-Pues vente tras mí -me respondió-, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo; alguna buena oración rezaste hoy.

Y seguíle, dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester.

Era de mañana cuando éste mi tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas do se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y aun deseaba, que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque ésta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario, mas muy a tendido paso pasaba por estas cosas.

«Por ventura no lo ve aquí a su contento -decía yo-, y querrá que lo compremos en otro cabo».

De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia mayor, y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre, mi nuevo amo, que se proveía en junto, y que ya la comida estaría a punto y tal como yo la deseaba y aun la había menester.

En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía, y llegamos a una casa, ante la cual mi amo se paró, y yo con él, y, derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras.

Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y, preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos y, muy limpiamente soplando un poyo que allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así un poco, y yo luego vi mala señal por ser ya casi las dos y no verle más aliento de comer que a un muerto. Después de esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni aun tal arcaz como el de marras. Finalmente, ella parecía casa encantada. Estando así, díjome:

-Tú, mozo, ¿has comido?

-No, señor -dije yo-, que aún no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced encontré.

-Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y, cuando así como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos.

Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas y torné a llorar mis trabajos; allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que, aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Finalmente, allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo disimulando lo mejor que pude, le dije:

-Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y así fui yo loado de ella hasta hoy día de los amos que yo he tenido.

-Virtud es ésa -dijo él-, y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien.

«¡Bien te he entendido! -dije yo entre mí-. ¡Maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre!»

INTRODUCCIÓN

Hemos conocido en el capítulo anterior, la literatura de la Edad Moderna (Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo), sin embargo, debemos considerar este capítulo aparte por la calidad de exponentes que aparecieron, pues mientras Inglaterra, Francia, Italia y otros países vivían su gran eclosión de ideas en los siglos XVI y XVII, España le regalaba al mundo un ramillete de autores que dejaron huella inmarchitable en el alma de cada ser humano. Bien puede vanagloriarse España de la calidad de poetas, dramaturgos y narradores que aparecieron en estos dos siglos y que recibió el merecido título de Siglo de Oro. La belleza de la palabra castellana bien cincelada será motivo de este capítulo.

DEFINICIÓN

Momento de esplendor de las Letras Castellanas. Nunca antes, España habia engendrado una raza literaria tan sólida y creadora, capaz de equipararse con el Parnaso antiguo. El título Siglo de Oro no corresponde exactamente con un periodo de cien años, sino más bien a un tiempo de esplendor cultural, en este caso fueron doscientos años y que abarcó dos grandes momentos del arte universal: **Renacimiento** (XVI) y **Barroco** (XVII). Además de coincidir históricamente con el reinado de la familia **Habsburgo:** Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Existen problemas al tratar de delimitar este período en términos de la historia. Algunos creen que se da a partir de la consolidación de los Reyes Católicos en la Península o con la publicación de la Gramática Española por Elio Antonio de Nebrija en 1492, otros consideran que es a partir de la toma del poder de Carlos I (V de Alemania), y muchos prefieren el año de nacimiento de Garcilaso de la Vega y Guzmán. Lo mismo sucede con su final, muchos consideran la muerte de Calderón de la Barca (1681) y otros críticos sostienen que se da durante la Guerra de Suceción del trono español. Nosotros tomaremos el modelo dejado por Guillermo Díaz-Plaja y añadiremos algunos puntos.

LOS CUATRO GRANDES PERÍODOS DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

		CONTEXTO	CREACIÓN
RENACIMIENTO SIGLO XVI	**PRIMER RENACIMIENTO**	♠ Reinado de Carlos I (1516 – 1556) ♠ Inicio del reinado de la familia Habsburgo. ♠ "Exportamos soldados e importamos sonetos". ♠ Arribo de formas italianas (Sonetos, silvas, octavas reales, liras, cuartetos, tercetos, el verso endecasílabo). ♠ Llegada de las **Ideas Erasmistas** (intercambio constante con humanistas extranjeros). ♠ No Reforma Protestante (Santa Inquisición). ♠ Carlos dueño del mundo: *"En mis dominios jamás se pone el Sol"*. ♠ Algunos poetas mantienen la tradición española de los romances y letrillas.	**LÍRICA:** **I.- Escuela Italiana:** Juan Boscán: Publicación póstuma por su esposa doña Ana de Girón: *Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, repartidas en cuatro libros.* Garcilaso de la Vega y Guzmán: Églogas: *Salicio y Nemoroso, Alcino y Tirreno.* **II.- Escuela Tradicional:** (Romances, letrillas, canciones) Cristóbal de Castillejo. **NOVELA:** **I.- Caballería:** Cuna Francesa, tendencia poética Garci Rodríguez de Montalvo: *Amadís de Gaula* **II.- Picaresca:** Origen español, tendencia realista. *Lazarillo de Tormes* (anónimo) **TEATRO:** **CICLO PRELOPESCO:** Bartolomé Torres Naharro: *Propalladia.* Lope de Rueda: "Pasos" (*Las aceitunas*)

RENACIMIENTO SIGLO XVI	SEGUNDO RENACIMIENTO	♠ Reinado de Felipe II (1556 – 1598) ♠ *"Período de incorporación de lo importado"* ♠ Se mantienen las formas italianas; pero los temas se tornan españoles. ♠ Temas: Religión (Poesía mística y ascética) Amor (Se revalora a Garcilaso en metro y temática) Épicos (debido a las constantes Guerras se exalta el orgullo español) ♠ Concilio de Trento (1545- 1563) ♠ Batalla de Lepanto (1571) ♠ Caída de la "Armada Invencible". ♠ En Pintura: Tiziano, El Greco ♠ Rebelión de las Alpujarras	**LÍRICA:** **I.- Escuela Salmantina:** Tendencia Reflexiva Fray Luis de León: *A la vida retirada.* **II.- Escuela Sevillana:** Tendencia Estética Fernando de Herrera: *A la batalla de Lepanto* **POESÍA RELIGIOSA:** San Juan de la Cruz *Noche oscura*, Santa Teresa de Jesús *Las moradas* Fray Luis de Granada *Guía de pecadores.* **NOVELA:** **I.- Pastoril:** Origen italiano, tendencia poética Jorge de Montemayor: *Diana*, Cervantes: *La Galatea*, Gil Polo: *Diana enamorada.* **II.- Histórica o Morisca:** *El Abencerraje* (atribuida a Antonio de Villegas) **ÉPICA:** Alonso de Ercilla: *La Araucana* **TEATRO:** Juan de la Cueva: *Ejemplar poético*

	CONTEXTO	CREACIÓN
TRANSICIÓN DEL XVI AL XVII PERIODO DE PLENITUD	♠ Reinado de Felipe III (1598 – 1621) ♠ *Período de Plenitud Literaria:* Teatro (Lope) y narrativa (Cervantes) alcanzan su esplendor ♠ Expulsión de los moriscos de España ♠ Guerra de los Treinta Años ♠ El poder cae en manos de Validos (hombres de confianza del rey: Duque de Lerma) ♠ Frente a los problemas políticos y desencanto de la vida, el pensamiento se centra en la vida como un sueño, la fugacidad, el mundo sin valor: caótico, doloroso y lleno de peligros; que anuncia la llegada del Barroco.	**NOVELA:** **Fundación de la Novela Moderna** Miguel de Cervantes Saavedra: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.* Aparición del Quijote Apócrifo (Atribuida a Alonso Fernández de Avellaneda. 1614) **I.- Novela Bizantina o de aventuras:** Miguel de Cervantes: *Los trabajos de Persiles y Segismunda.* **II.- Pastoril:** Lope de Vega: *La Arcadia.* **III.- Picaresca:** Mateo Alemán: *Guzmán de Alfarache*, Miguel de Cervantes: *Novelas ejemplares*, Francisco López de Ubeda: *La pícara Justina.* **TEATRO:** **I.- Ciclo Lopesco** (Tendencia Popular) Félix Lope de Vega y Carpio: *Arte nuevo de hacer comedias, Fuenteovejuna.* Guillén de Castro: *Las mocedades del Cid.*

	CONTEXTO	CREACIÓN
BARROCO SIGLO XVII	♠Reinado de Felipe IV (1621- 1665) y Carlos II (1665- 1700) ♠*"Período de decadencia española"* ♠España: Aislada de los acontecimientos europeos. ♠El término Barroco deriva de Barrueco: perla irregular. ♠Apogeo de la Contrarreforma y los autosacramentales (arte religioso) ♠Apariencia brillante y vacío interior ♠Las obras se centran en el problema de la lucha realidad y ficción ♠Visión pesimista de la vida (el desengaño se apodera de los españoles) ♠Necesidad de llamar la atención: Exageraciones, vasta erudición clásica, enrevesamiento de forma y contenido (Literatura para élites intelectuales). ♠En Pintura aparece Diego de Velázquez, Esteban Murillo; en escultura José Churriguera y sus retablos.	**LÍRICA:** **I.- Conceptista:** Juego de ideas (doble sentido) Francisco de Quevedo: *Poderoso Caballero.* **II.- Culterana:** Poesía hermética y sensorial. Luis de Góngora y Argote: *Soledades.* Juan de Jáuregui: *Orfeo.* Gabriel Bocángel: *Fernando o Templo de la Fama.* **NOVELA:** **I.- Picaresca:** Francisco de Quevedo y Villegas: *La vida del buscón llamado don Pablos, Sueños.* **II.- Novela Alegórico – filosófica:** Baltasar Gracián: *El Criticón* (de tendencia conceptista). **TEATRO:** **I.- Ciclo Lopesco:** (mantiene las líneas de Lope) Tirso de Molina: *El burlador de Sevilla.* **II.- Ciclo Calderoniano** (Filosófico y reflexivo) Pedro Calderón de la Barca: *El gran teatro del mundo, La vida es sueño.* Francisco de Rojas Zorrilla: *Los bandos de Verona, El rico avariento.*

LÍRICA RENACENTISTA DEL SIGLO DE ORO – SIGLO XVI

En los inicios del Siglo de Oro aparecen muchas escuelas, pero fueron dos las más importantes, una liderada por **Castillejo** que defendía lo tradicional y la otra la **Italiana** que importó formas y temas de aquel país.

ESCUELA TRADICIONAL

Desarrollada por Cristóbal de Castillejo quien combatió la influencia italiana en favor de las formas tradicionales españolas. Por eso, revaloró los antiguos metros y cultivó romances, letrillas, canciones de aldeanos y coplas burlescas. Su poesía comprende: Poesiás amatorias, pasatiempos y devociones. Sus mejores composiciones: *Diálogo sobre la vida cortesana, Sátira contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos.*

ESCUELA ITALIANA

- ♠ **Caracterizada por el gusto** de las formas italianas como Sonetos, Octavas, Silvas, Cuartetos, Tercetos y preferencias por el verso endecasílabo.
- ♠ **Recurrió a temas como** el Neoplatonismo y su concepción del amor como destino, la Mitología grecorromana que sirvió para disfrazar sus sentimientos tras personajes que cobraban carácter simbólico, y el Bucolismo.

- **Rescata tópicos latinos:**
  - ✓ *Locus amenus* ('lugar ameno'), hace referencia al lugar propicio para el amor, para el disfrute, para el gozo. Lugar idealizado, destaca la serenidad, el equilibrio de los elementos de la naturaleza, que llegan a identificarse con los sentimientos humanos.
  - ✓ *Beatus Ille* ('Dichoso aquel'), hace referencia a la alabanza de la vida sencilla y tranquila del campo frente a la vida de la ciudad, agitada y llena de preocupaciones.
  - ✓ *Carpe diem* (Goza el día siguiente) Mediante el que se presenta la fugacidad de la juventud y la necesidad de aprovecharla. Está relacionado con otros tópicos como Colligo, virgo, rosas ('Coge, virgen, las rosas') o Tempus fugit ('el tiempo huye').
  - ✓ *Descriptio puellae:* La descripción de la belleza ideal de la mujer amada. Se sigue habitualmente un orden descendente: cabello, frente, ojos, nariz, boca, cuello. Reproduce casi siempre un mismo patrón de belleza: pelo rubio, frente despejada, ojos grandes, mirada serena, nariz y boca, proporcionadas, hombros estrechos, caderas redondeadas, manos delicadas, piel blanca.
  - ✓ *Aurea mediocritas* ('dorado término medio') El gusto y la satisfacción por lo sencillo, lo cotidiano, lo que se posee frente al deseo irresponsable de riquezas.
- **Tuvo como precursor a** Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, que ya había escrito sus Sonetos al modo itálico. El iniciador de esta escuela fue Juan Boscán y su mejor exponente: Garcilaso de la Vega y Guzmán.

Dulce soñar y dulce congojarme,
cuando estaba soñando que soñaba;
dulce gozar con lo que me engañaba,
si un poco más durara el engañarme;

dulce no estar en mí, que figurarme
podía cuanto bien yo deseaba;
dulce placer, aunque me importunaba
que alguna vez llegaba a despertarme:

¡oh sueño, cuánto más leve y sabroso
me fueras si vinieras tan pesado
que asentaras en mí con más reposo!

Durmiendo, en fin, fui bienaventurado,
y es justo en la mentira ser dichoso
quien siempre en la verdad fue desdichado.

(Juan Boscán)

GARCILASO DE LA VEGA Y GUZMÁN (1501 o 1503- 1536)

El Petrarca Español
El Primer Poeta Amoroso de España
El ideal de Caballero, pues era tan bueno con la pluma como con la espada

Nació en el seno de una familia ilustre tanto en el aspecto político como en el literario. Estudió idiomas (latín, griego, francés e italiano), música, manejo de armas y todos aquellos elementos imprescindibles para la vida cortesana de la época, lo que le permitió acceder al puesto de contino en la guardia personal del rey Carlos I de España. En Toledo, por sugerencia imperial, se casa con una dama al servicio de Leonor de Austria, doña **Elena de Zúñiga.** Unos meses más tarde, tiene lugar la boda, en Sevilla, de Carlos V e Isabel de Portugal, a la que también muy probablemente asistió Garcilaso. Acompañando a la futura emperatriz, llega a Sevilla una dama portuguesa, **Isabel de Freyre,**

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para
digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener
la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto
MODO SCAN+100 2.0.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro
no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido
analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

quien se convertiría en su musa. Vivió una estancia en Nápoles, desterrado por el Rey, pues hizo de testigo en el matrimonio de un sobrino suyo, contrario a las ideas imperiales. Finalmente, este lo perdona y le concede favores. Es nombrado Maestre de campo al mando de tres mil soldados que van a luchar contra los franceses dispuestos a invadir Italia. El 19 de septiembre de 1536, las tropas imperiales avistan en Le Muy, cerca de Frejus, una torre que parecía abandonada. Garcilaso muere al asaltar la torre: Le lanzaron una piedra desde lo alto y le hizo caer en el foso. Fue asistido por los médicos de Carlos I, pero murió a los veinte días. El Rey mandó a ahorcar a doce de los defensores de la torre y desorejar a los jóvenes auxiliares como represalia.

OBRAS:

La poesía de Garcilaso bebió de las fuentes clásicas (Virgilio, Teócrito, Horacio y toda la mitología antigua), e italianas (Petrarca, Sannazaro, Bernardo Tasso). A pesar de ser hombre de armas, en su poesía no hallamos temas bélicos, sin embargo, la introspección y la naturaleza idealizada son los grandes descubrimientos de su obra.

La viuda de Boscán publicaría sus poemas en 1543 al lado de los poemas del difunto marido y fue un éxito.

Su producción se reduce a:

- ***Una epístola,*** dirigida a su amigo Boscán y escrita en verso suelto.
- ***Dos elegías:*** La primera está escrita en tercetos y fue dedicada al Duque de Alba, por la muerte de su hermano, don Bernardino de Toledo. La segunda dedicada a su amigo Juan Boscán, también fue compuesta en tercetos.
- ***Tres églogas.*** Son poemas dialogados: ***Salicio y Nemoroso*** (considerada la mejor); ***Albanio, Camila, Salicio y Nemoroso*** (la más extensa y fue compuesta en tercetos, hay huellas de *La Arcadia* de Sannazaro y del *Beatus Ille* de Horacio); ***Alcino y Tirreno*** (escrita en octavas reales)
- ***Cinco canciones:*** Sobresale la ***Oda a la Flor de Gnido*** (Llamada también la *Canción quinta*, dedicada a doña **Violante de Sanseverino** -mujer de belleza infernal, pero desdeñosa de los galanes- de quien estaba enamorado su amigo Mario Galeota).
- ***Treinta y ocho sonetos.*** Sobresalen el soneto **XXIII** (Desarrolla los temas de la belleza, el goce de la juventud y la transitoriedad de esta, recreando el tópico latino *carpe diem*: coge el día, esto es, aprovecha el instante), **V** (Trata el tema del amor predestinado, recordándonos el mito del andrógino *"mi alma os ha cortado a su medida"* y su obediencia y dependencia a la dama *"Por vos tengo la vida y por vos muero"*).
- Algunas composiciones de metro español: Son ocho entre **canciones breves y villancicos.**

ANTOLOGÍA

SONETO XXIII

En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;

SONETO V

Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.

Cuando tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

ÉGLOGA DE SALICIO Y NEMOROSO

Dedicada al virrey de Nápoles y marqués de Villfranca, don Pedro de Toledo, bajo cuya protección y amistad pasó los años de su destierro en Italia. Supuestamente, fue compuesta en Nápoles o cerca al río Tajo (durante una visita que hiciera a la tumba de Isabel de Freire, su amada) en 1534.

Está desarrollada en estancias (en total 30) de catorce versos (combinación de versos endecasílabos y heptasílabos), con el siguiente esquema A11- B11- C11- B11- A11- C11- c7- d7- d7 - E11- E11- F11- e7- F11. Es la misma estructura que utiliza Petrarca en su ***Canzone*** **L**.

Garcilaso describe dos cuadros simétricos: El canto de Salicio y el de Nemoroso enmarcados entre la salida del sol (que inicia el canto de Salicio) y su ocaso (con el que acaba su canto Nemoroso). Los personajes expresan el estado de ánimo de Garcilaso ante dos situaciones reales de su vida: la boda de su amada Isabel Freyre con don Antonio de Fonseca (canto de Salicio a la indiferencia de Galatea) y la muerte de Isabel al dar a luz a su tercer hijo (canto de Nemoroso a la pérdida Elisa). Esta división de los cantos en base a los personajes nos recuerda al *Canzionero* de Petrarca: Salicio ***In vita*** y Nemoroso ***In morte.***

La obra consta de dos partes:

- La dedicatoria que conforma las tres primeras estrofas. El poeta hace una introducción a su obra (personajes, temas, el tono, etc.), luego la dedicatoria y el ofrecimiento de la obra.
- La égloga propiamente dicha, en total 27 estancias, que puede ser dividida en:
  - **Amanecer:** Presentación de Salicio.
  - **Lamentación de Salicio –** Desdén de Galatea.
  - **Compasión de la Naturaleza –** Presentación de Nemoroso – Invocación a las Musas.
  - **Lamentación de Nemoroso –** Muerte de Elisa.
  - **Atardecer –** Salida de escena.

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de contar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
(de pacer olvidadas) escuchando.
Tú, que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo
y un grado sin segundo,
agora estés atento sólo y dado
el ínclito gobierno del estado
Albano; agora vuelto a la otra parte,
resplandeciente, armado,
representando en tierra el fiero Marte;
……………………………………………

Saliendo de las ondas encendido,
rayaba de los montes al altura
el sol, cuando Salicio, recostado
al pie de un alta haya en la verdura,
por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado,
él, con canto acordado
al rumor que sonaba,
del agua que pasaba,
se quejaba tan dulce y blandamente
como si no estuviera de allí ausente
la que de su dolor culpa tenía;
y así, como presente,
razonando con ella, le decía:

Salicio:

¡Oh más dura que mármol a mis quejas,
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!,
estoy muriendo, y aún la vida temo;
témola con razón, pues tú me dejas,
que no hay, sin ti, el vivir para qué sea.
Vergüenza he que me vea
ninguno en tal estado,
de ti desamparado,
y de mí mismo yo me corro agora.
¿De un alma te desdeñas ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
de ella salir un hora?
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

Por ti el silencio de la selva umbrosa,
por ti la esquividad y apartamiento
del solitario monte me agradaba;
por ti la verde hierba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.
¡Ay, cuánto me engañaba!
¡Ay, cuán diferente era
y cuán de otra manera
lo que en tu falso pecho se escondía!
Bien claro con su voz me lo decía
la siniestra corneja, repitiendo
la desventura mía.
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

Nemoroso:

Corrientes aguas, puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado, de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno:
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría.

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía,
cuando en aqueste valle al fresco viento
andábamos cogiendo tiernas flores,
que había de ver con largo apartamiento
venir el triste y solitario día
que diese amargo fin a mis amores?
El cielo en mis dolores
cargó la mano tanto,
que a sempiterno llanto
y a triste soledad me ha condenado;
y lo que siento más es verme atado
a la pesada vida y enojosa,
solo, desamparado,
ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa.

Divina Elisa, pues agora el cielo
con inmortales pies pisas y mides,
y su mudanza ves, estando queda,
¿por qué de mí te olvidas y no pides
que se apresure el tiempo en que este velo rompa
del cuerpo, y verme libre pueda,
y en la tercera rueda,
contigo mano a mano,
busquemos otro llano,
busquemos otros montes y otros ríos,
otros valles floridos y sombríos,
do descansar y siempre pueda verte
ante los ojos míos,
sin miedo y sobresalto de perderte?

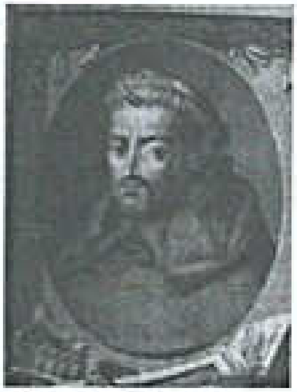
Nunca pusieran fin al triste lloro
los pastores, ni fueran acabadas
las canciones que sólo el monte oía,
si mirando las nubes coloradas,
al tramontar del sol bordadas de oro,
no vieran que era ya pasado el día,
la sombra se veía
venir corriendo apriesa
ya por la falda espesa
del altísimo monte, y recordando
ambos como de sueño, y acabando
el fugitivo sol, de luz escaso,
su ganado llevando,
se fueran recogiendo paso a paso.

ESCUELA SALMANTINA

Asimiló las características importadas de la Escuela Italiana, sin embargo, en esta poesía se muestra una profunda preocupación moral (predominio de la reflexión sobre la forma). Para esto es necesario, no entretener al lector con los gustos estéticos, sino que hallamos un estilo sobrio, pero de gran hondura filosófica. Siguen los modelos de los poetas grecolatinos y se alejan de los italianos. Aún se respiran aires neoplatónicos, tratando de expresar sus vivencias reales. Sobresalen: fray Luis de León, Francisco de Aldana, Francisco Sánchez de las Brozas (El Brocense), fray Basilio Ponce de León, fray Pedro Malón de Chaide, Francisco de la Torre, Francisco de Figueroa, Francisco de Medrano y Benito Arias Montano.

FRAY LUIS DE LEÓN (1527- 1591)

El Horacio Español



Nació en Belmonte, provincia de Cuenca (España). Entre sus antepasados contábanse algunos conversos, es decir, judíos que se habían convertido, de buen o mal grado, a la fe católica. Ingresó en la orden de los *Agustinos,* doctorándose más tarde en Teología. En 1561, compite por una cátedra vacante de teología en Salamanca, ganando el puesto al desplegar su enorme talento. En marzo de 1572, fue detenido por la Inquisición y encarcelado en Valladolid. Los cargos que había contra él tenían que ver con su **predilección por la *Biblia hebraica*** en lugar de la Latina de san Jerónimo, llamada *Vulgata,* y la traducción al castellano que había realizado del ***Cantar de los Cantares,*** prohibido por el Concilio de Trento. Lo acusaron también de pretender, con otros profesores, interpretar las Escrituras según las tradiciones rabínicas. Así, los cargos que caían sobre él eran de herético y judaizante, por lo que estuvo recluido cerca de cinco años. No obstante, será en la cárcel donde escribirá *De los nombres de Cristo*, una de sus mejores obras en prosa, y algunos de sus más famosos poemas, como aquel que comienza:

Aquí la envidia y la mentira
me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con sólo Dios se compasa,
y a solas su vida pasa,
ni envidiado ni envidioso.

Sin embargo, en 1576 sale libre del proceso con más vigor y energía moral que antes, si bien su salud queda quebrantada. Famosa se ha hecho la frase de su vuelta a la cátedra de

Salamanca con aquel: ***"Como decíamos ayer..."*** que indica su triunfo interior contra la maldad de sus enemigos. Tras obtener la cátedra de Sagrada Escritura en 1580 y ser elegido provincial de su orden en Castilla, muere en Madrigal de las Altas Torres.

OBRA:

En verso:

Su obra poética apareció cuarenta años después su muerte (1631), publicada por Francisco de Quevedo para oponer los claros y hondos versos del poeta salmantino a los de los culteranos.

Sus influencias visibles son: Garcilaso (en cuanto a su clasicismo: estrofa de preferencia es la Lira), Píndaro, Virgilio (Percepción de la belleza natural sensible), Horacio (El ansia de retiro de los combates del mundo, partiendo del sentimiento directo de la naturaleza), la poesía hebraica, biblica (fray Luis sostiene que la poesía es solo una comunicación del aliento celestial y divino), el platonismo y pitagorismo (sentimiento de armonía del mundo y la visión del orden universal). Puede enmarcarse dentro de la poesía ascética-mística.

El autor divide la obra poética en tres partes:

I.- Poesías originales: Son 56, incluidas las paráfrasis e imitaciones de otros poetas. Predominan las Odas, casi todas escritas en *liras*. Entre las odas más valiosas, se destacan: *A la vida retirada, La profecía del Tajo, A la noche serena, A Felipe Ruiz, A Francisco Salinas, En la Ascención.*

II.- Traducción de poetas profanos: Diez églogas de Virgilio, Libro I y II de la Geórgicas de Virgilio, 26 odas de Horacio, poesías sueltas de Eurípides, Píndaro, Tíbulo, Séneca.

III.- Traducciones de poetas sagrados: 20 *Salmos* y varios capítulos del *Libro de Job* (verdadero manual de conducta paciente y sufrida) y los *Proverbios*.

En prosa: *De los nombres de Cristo* (Escrita a manera de los diálogos de Platón. El autor dialoga con tres frailes agustinos sobre todo lo creado por Dios y del misterio de la Encarnación, así como de los distintos nombres que se dan a Cristo), *La perfecta casada* (dedicada a su sobrina María Valera Osorio, con motivo de su boda. En la obra, inspirada en el libro de *Proverbios*, se exponen los deberes y virtudes de la perfecta esposa cristiana. Es un *"Breviario inefable de la vida doméstica de la mujer honesta, y graciosa sátira antifeminista respecto de aquellas damas preocupadas de afeites, amoríos y disipaciones mundanas"* según Sáinz de Robles.).

ODA A LA VIDA RETIRADA

Trata los temas del apartamiento (viejo motivo cristiano) **y del *beatus ille*** horaciano. Es un elogio a la vida campestre (mundo del retiro) y el desprecio por las pompas humanas y el ansia de fama. El poeta busca la tranquilidad, y quiere vivir en armonía con la naturaleza, disfrutando de ella. Frente a la riqueza y el poder, prefiere la vida sencilla y los simples placeres que le depara la naturaleza.

Está compuesta por 17 liras (versos heptasílabos y endecasílabos), cuya estructura es aBabB; la rima es consonante.

El poeta realiza una oposición entre el mundo de la ciudad y del campo:

"mundanal ruido" / "vida de los sabios", "lengua lisonjera" / "verdad sincera", "ando desalentado" / "con ansias vivas" / "mar tempestuoso" "almo reposo".

Termina el poema con un encabalgamiento ("miserable-/mente") a imitación de Horacio en el que señala que deja a los de mente miserable que se abrasan con la ambición, mientras él se retira, coronado de laurel como los poetas, y escuchando melodías celestiales.

¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;

Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio Moro, en jaspe sustentado!

No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.

Despiértenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido.

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.

Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto.

¿Qué presta a mi contento
si soy del vano dedo señalado;
si, en busca deste viento,
ando desalentado
con ansias vivas, con mortal cuidado?

¡Oh monte, oh fuente, oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.

Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero.

Téngase su tesoro
los que de un falso leño se confían;
no es mío ver el lloro
de los que desconfían
cuando el cierzo y el ábrego porfían.

La combatida antena
cruje, y en ciega noche el claro día
se torna, al cielo suena
confusa vocería,
y la mar enriquecen a porfía.

A mí una pobrecilla
mesa de amable paz bien abastada
me basta, y la vajilla,
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada.

Y mientras miserable-
mente se están los otros abrazando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.

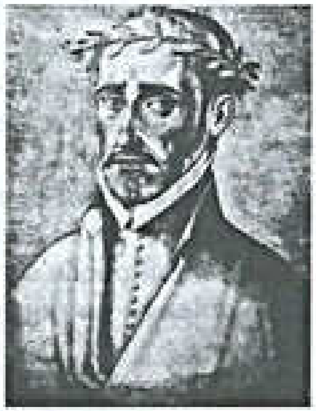
A la sombra tendido,
de hiedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado

ESCUELA SEVILLANA

Frente al gusto por la sobriedad y sencillez de la escuela Salmantina, los sevillanos tuvieron preferencia por el estilo grandilocuente, puliendo en extremo la forma y buscando la brillantez. Oscurecen los versos buscando el artificio y el brillo verbal, acudiendo a neologismos y cultismos y valiéndose de estrofas largas, en las que se manifiesta un cuidado riguroso de la rima, así como el uso abundante de los adjetivos y el ornato retórico. Esta escuela se convierte en **Precursora de la Escuela Culterana.**

FERNANDO DE HERRERA (1534 - 1597)

El Divino



Natural de Sevilla. Aunque de origen humilde, llegó a obtener una educación humanista en alto grado. Nunca llegó a ordenarse sacerdote, pero vistió siempre hábito clerical, lo que le permitió gozar de algunos beneficios correspondientes a este estado. Se enamoró platónicamente de la duquesa de Gelves, doña Leonor de Milán, correspondiéndole esta de algún modo, pero esta relación platónica nunca llegó a convertirse en una realidad concreta. Como muchos poetas conocidos entre sí en ese tiempo, asistió a tertulias, en particular a la del duque de Gelves. Los últimos años de su vida los pasó calladamente en la ciudad de Sevilla, donde murió en 1597, a los 63 años de edad.

OBRA

- ✓ **Su poesía, en cuanto a la temática,** es una mezcla de lo humano y lo divino, sobre todo al tratar el tema patriótico.
- ✓ **Se distingue por su musicalidad rítmica** unida al colorido de sus imágenes.
- ✓ **Refleja el pensamiento de algunos neoplatónicos** que veían en el contacto sexual una aceptable forma de expresar los sentimientos amorosos.
- ✓ **La poética herreriana tenía como finalidades** la belleza y el deseo de interesar al lector. Por eso se debate entre la creación de una poesía de formas puras, a través del uso de "*palabras graves, que no se apartan del uso común*", y el oscurecimiento producido en la expresión por las referencias a ideas filosóficas, a hechos históricos o a lugares geográficos, que la hacen imposible para el vulgo.
- ✓ **Va en búsqueda de un nuevo lenguaje poético,** que sigue la herencia de Garcilaso y que culminará en el culteranismo de don Luis de Góngora, muchos lo suelen llamar el ***Primer Poeta Cultista de España.***
- ✓ **Creó una ortografía propia para la poesía,** con reglas específicas, enriqueciendo enormemente el vocabulario y reduciendo la versificación y la métrica a leyes más fijas.
- ✓ **Obras conservadas:**
  - ♠ **Prosa:** *Relación de la guerra de Chipre, y suceso de la batalla naval de Lepanto; Tomás Moro, vida ejemplar del santo inglés; Las Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones de Fernando de Herrera* (Sevilla, 1580), considerado como **"El libro más hermoso de crítica literaria y de erudición poética que se escribió en la España del Siglo de Oro".**
  - ♠ **Verso:** *Algunas obras*, libro que contiene 91 composiciones: 78 sonetos, 7 elegías, 5 odas y una égloga.

Obras perdidas:

Un poema trágico de los *Amores de Lausino y Corona*, varias églogas, *la Gigantomachia*, la traducción del *Rapto de Proserpina* de Claudiano, y, por último, una historia general del mundo hasta el reinado de Carlos V; a este catálogo, Francisco Rioja añadió un Amadís. (Algunas de estas obras nunca llegaron a terminarse y algunas quizás ni siquiera a escribirse) Ninguno de sus amigos y biógrafos nos da noticias de lo que sucedió con estos textos herrerianos, aunque Pacheco y el Licenciado Duarte hablan de una usurpación, pero sin especificar el autor o autores de semejante robo o destrucción.

ANTOLOGÍA POÉTICA

Osé y temí, mas pudo la osadía
tanto que desprecié el temor cobarde;
subí a do el fuego más me enciende y arde
cuanto más la esperanza se desvía.

Gasté en error la edad florida mía,
ahora veo el daño, pero tarde,
que ya mal puede ser que el seso guarde
a quien se entrega ciego a su porfía.

Tal vez prüebo —mas, ¿qué me vale?— alzarme
del grave peso que mi cuello oprime,
aunque falta a la poca fuerza el hecho.

Sigo al fin mi furor, porque mudarme
no es honra ya, ni justo que se estime
tan mal de quien tan bien rindió su pecho.

*

¡Oh cara perdición! ¡oh dulce engaño!
suave mal, sabroso descontento,
amado error del tierno pensamiento,
luz, que nunca descubre el desengaño,

puerta por la cual entra el bien y el daño,
descanso y pena grave del tormento,
vida del mal, alma del sufrimiento,
de confusión revuelta, cerco extraño,

vario mar de tormenta y de bonanza,
segura playa y peligroso puerto,
sereno, instable, oscuro y claro cielo,

¿por qué como me diste confianza
de osar perderme, ya que estoy desierto
de bien, no pones a mi mal consuelo?

LITERATURA MÍSTICA Y ASCÉTICA

La literatura religiosa se alza debido a las luchas espirituales y conflictos religiosos promovidos por el Concilio de Trento. A esto, se suma el estado de corrupción de la Iglesia y la aparición de personajes que fueron encarcelados y perseguidos por la Santa Inquisición.

Diferencias:

La palabra **"mística"** viene del griego *mystikós* "misterioso", propiamente *"relativo a los misterios religiosos"*. "Misticismo es **el conocimiento experimental de la presencia divina**, en el que el alma tiene, como una gran realidad, un sentimiento de contacto con Dios". La mística es, según la doctrina teológica, un regalo extraordinario de la Gracia divina, sin embargo, el alma puede colaborar a alcanzarla mediante esfuerzos o ejercicios propios. Estos ejercicios de preparación para recibir el regalo divino de la Gracia especial constituyen la llamada **"ascética"**, del griego *asketés*, de *askéo*. La ascética se puede definir como **"la pedagogía humana que conduce al misticismo"**. La ascética depende solo de la voluntad humana, la mística depende de una gracia extraordinaria divina. En conclusión, la ascética es una parte de la mística, un paso necesario de preparación del alma para la comunión con Dios. Ambos caminos se desarrollaron durante el Siglo de Oro, tanto en prosa como en verso. Los ascéticos escriben guías de conducta, tratados de moral y consejos para despojar el alma de sus ataderos terrenales. Los místicos, por su parte, describen sicológicamente sus experiencias del éxtasis o comunica la presencia de Dios, la unión con el *Amado*, el *Esposo*.

Sobresalen:

- **Santa Teresa de Jesús (1515 - 1582):** Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Atraída por la lectura de las *Confesiones* de San Agustín y contra la voluntad de su padre, ingresa con veinte años en el convento de la Encarnación, de la Orden de la Virgen Santa María del Monte Carmelo, adoptando el nombre de sor Teresa de Jesús. Escribió obras de carácter autobiográfico como *Libro de las fundaciones, Libro de su vida, Libro de las relaciones.* De tendencia ascético-místicas: *Camino de perfección* (da consejos a las monjas carmelitas del Monasterio de San José en Ávila, del que Santa Teresa era priora, para mostrarles el camino de perfección de la vida monástica, enseñarles a orar y mover a todos para la salvación de sus almas. Consta de 42 capítulos. Es una obra puramente ascética con intención pedagógica y apologética contra la Reforma protestante), *Las Moradas* (conocida como *Castillo Interior)* es su obra cumbre, describe la ascensión a Dios en tres etapas: Las tres primeras moradas son la vía purgativa; las tres moradas siguientes representan la vía iluminativa; la séptima morada es la vía unitiva.

- **San Juan de la Cruz (1542 - 1591):** Juan de Yepes y Álvarez, fue después de Santa Teresa el principal promotor de la reforma carmelita que ella había iniciado. Fundó el primer convento de Carmelitas Descalzos. Al igual que fray Luis de León fue encarcelado, de ahí nace su hermosa obra *Cántico espiritual entre el alma y Cristo, su esposo*, que es una paráfrasis del *Cantar de los cantares* de Salomón, lleno de exaltado misticismo. Entre sus obras poéticas también se cuentan *Noche oscura, Llama de amor viva.* En cuanto a prosa escribió comentarios y glosas de sus propias poesías.
- **Fray Luis de Granada (1505 - 1588):** Escribió *Libro de oración y meditación, memorial de la vida cristiana, Guía de pecadores, Introducción al símbolo de la fe, Los sermones.*

POESÍA BARROCA DEL SIGLO DE ORO – SIGLO XVII

Agotados de los modelos clásicos establecidos por el Renacimiento, los nuevos poetas sienten la necesidad de buscar algo novedoso que los distinga del resto y provoque admiración. El subjetivismo y el capricho individuales se imponen ante las normas clásicas, por eso se presenta dinamismo y retorcimiento de estilo y una tendencia al artificio y al ingenio, a lo complicado, arte de minorías (arte elitista).
Aparecen dos escuelas contrastantes:

CONCEPTISMO	CULTERANISMO
♠ Prioridad por el contenido. ♠ Opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, para lo cual se sirve de ingeniosas antítesis, paradojas, laconismos, el doble sentido, asociaciones ingeniosas de ideas o palabras ("conceptos"), a través de un lenguaje agudo y sencillo. ♠ Cada verso se convierte en un acertijo por obra de la retórica. ♠ Uso de palabras castizas y de uso corriente. ♠ Hay una preferencia por la prosa sobre todo la novela picaresca.	♠ Interés por la forma: ♠ Complejidad en el orden sintáctico (empleo abundante del hipérbaton y elipsis). ♠ Vocabulario muy ornamental y ostentoso: imágenes, sonidos y metáforas, neologismos, latinismos, alusiones mitológicas, elementos decorativos como epítetos. ♠ Vasta erudición clásica (sobre todo en mitología) ♠ Se expresa de mejor manera a través de una poesía sensorial, que busca atrapar a los sentidos. ♠ El nombre de *culterano* parece haber sido utilizado por primera vez por Bartolomé

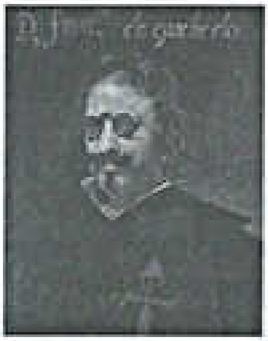
- El nombre deriva de *concepto* que significa "sentencia, agudeza": comparación ingeniosa de dos ideas.
- El iniciador fue Alonso de Ledesma y Buitrago con sus célebres *Conceptos espirituales*.
- Sobresalen Baltasar Gracián, como su principal teorizador al escribir *Agudeza y arte de ingenio* –tratado de la poesía conceptista-, y Francisco de Quevedo como su mejor exponente.

Ximénez Patón en su obra *Elocuencia en arte* (1604).

- El más cercano e influyente precursor fue Fernando de Herrera, el Divino.
- El primer poeta culterano, propiamente dicho y el que introdujo la escuela fue Luis Carrillo y Sotomayor. Otros fueron: el Conde de Villamediana, Agustín de Salazar y Torres, Gabriel Bocángel.
- Su mejor exponente fue Luis de Góngora y Argote.

FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS (1580 – 1645)

"El Juvenal Español"



Francisco Gómez de Quevedo y Villegas nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580 en el seno de una familia de la aristocracia cortesana. Cursó sus primeros estudios en Madrid, en el Colegio Imperial de los jesuitas y después en la prestigiosa universidad de Alcalá de Henares; así también en la Universidad de Valladolid. Docto en Teología y conocedor de las lenguas: hebrea, griega, latina y modernas, Quevedo destacaba por su gran cultura y por la acidez de sus críticas y, sobre todo, por ser el acérrimo enemigo personal y literario de Luis de Góngora. Como personaje perteneciente a la nobleza del siglo XVII, Quevedo ostentó los títulos de Caballero de la Orden de Santiago y Señor de la Torre de Juan Abad. Bajo la protección del duque de Osuna, entonces virrey de los reinos de Nápoles y Sicilia, se encarga de importantes y arriesgadas misiones diplomáticas; entre estas intrigó contra Venecia y tomó parte en una conjura. Cuando el duque de Osuna cayó en desgracia, Quevedo fue desterrado y luego sufrió arresto domiciliario en Madrid. Por defender con virulencia la propuesta que el Apóstol Santiago fuese elegido el patrón de España, en pugna con los carmelitas que proponían a Santa Teresa, se vuelve a ver castigado al destierro de nuevo en La Torre de Juan Abad. Con el advenimiento del reinado de Felipe IV cambia en algo su suerte; el rey le levanta el destierro, pero el pesimismo ya se había apoderado de él. Su matrimonio con la viuda Esperanza de Mendoza (1634) tampoco le proporcionó ninguna felicidad y se separó de ella a los pocos meses. De nuevo se siente tentado por la política, pues ve el desmoronamiento que se está cerniendo sobre España y desconfía del conde-duque de Olivares, valido del rey, contra quien escribió algunas diatribas amargas. Nuevamente, por un asunto oscuro, es encarcelado en el monasterio de San Marcos (León), prisión tan miserable y húmeda, que debilita su salud. Cuando es liberado, en 1643, es un hombre acabado y se retira a sus posesiones de La Torre de Juan Abad para después instalarse en Villanueva de los Infantes donde el 8 de septiembre de 1645, murió.

OBRA:

Su obra está entroncada con su forma de vida, en ella criticó con mordacidad atroz los vicios y debilidades de la humanidad, y zahirió de una manera cruel a sus enemigos.

En su poesía amorosa, de corte petrarquista en la que lo que cuenta es la hondura del sentimiento.

- **Prosa:** *La vida del Buscón llamado don Pablos, exemplo de vagabundos y espejo de tacaños* (novela de tendencia picaresca que relata al mismo Pablos, natural de Segovia, hijo de un barbero ladrón y de una alcahueta algo bruja. Por azares de la vida, coincide en la escuela con un tal don Diego Coronel de Zúñiga, que se las da de noble y a quien procura arrimarse. Este personaje marcará la trayectoria del hijo del barbero, caracterizado desde niño por sus «altos pensamientos» y firme voluntad de «negar la sangre», luego cuando vuelve a la misma vida mísera anterior, entra a una banda de ladrones siendo encarcelado, así también trabaja de cómico, matón, etc., embarcándose finalmente a las Indias); *Política de Dios y gobierno de Cristo; Vida de Marco Bruto; Los sueños* (conjunto de cinco sátiras: *Sueño de la calavera, El alguacil alguacilado, Las zahuardas de Plutón, El mundo por dentro, Visita de los chistes.* En otras ediciones aparecen incluidos *El entremetido, la dueña y el soplón; La hora de todos y la fortuna con sesos*) *y Los nombres de Cristo.*
- **Obras críticas:** *La aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día, La culta latiniparla, La Perinola, Cuento de cuentos.*
- **Poesías:** Se conservan de él casi un millar de poemas. Se publicaron después de su muerte en dos volúmenes *Parnaso español* (1648), compilado por su amigo José Antonio González de Salas, y *Las tres musas* (1670), llevado a cabo por su sobrino Pedro Aldrete Quevedo y Villegas. Desarrolla poesía metafísica, amorosa, satírica, religiosa y moral.

ANTOLOGÍA

Amor constante más allá de la muerte

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra, que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora, a su afán ansioso linsojera;

mas no de esotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa;
Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrán sentido.
Polvo serán, mas polvo enamorado.

Definiendo el amor

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo.

Poderoso caballero es don Dinero

Madre, yo al oro me humillo:
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado,
de continuo anda amarillo;
que pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero es don dinero.

Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña,
viene a morir en España
y es en Génova enterrado;
Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
porque en las venas de Oriente
todas las sangres son reales;
y, pues es quien hace iguales
al duque y al ganadero,
poderoso caballero es don dinero.

Mas ¿a quién no maravilla
ver en su gloria sin tasa,
que es lo menos de su casa
doña Blanca de Castilla?
Pero, pues da al bajo silla
y al cobarde hace guerrero,
poderoso caballero es don dinero.

Sus escudos de armas nobles
son siempre tan principales,
que sin sus escudos reales
no hay escudos de armas dobles;
y, pues a los mismos robles
da codicia su minero,
poderoso caballero es don dinero.

Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos;
y, pues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea fiero,
poderoso caballero es don dinero

Es galán, y es como un oro;
tiene quebrado el color;
persona de gran valor,
tan cristiano como moro;
pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero es don dinero.

y, pues él rompe recatos
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero es don dinero.

Y es tanta su majestad,
(aunque son sus duelos hartos),
que con haberle hecho cuartos,
no pierde su autoridad;
pero, pues da calidad
al noble y al pordiosero,
poderoso caballero es don dinero.

Nunca vi damas ingratas
a su gusto y afición,
que a las caras de un doblón
hacen sus caras baratas;
y, pues hace las bravatas
desde una bolsa de cuero,
poderoso caballero es don dinero.

Más valen en cualquier tierra
-¡mirad si es harto sagaz!-
sus escudos en la paz,
que rodelas en la guerra;
y, pues al pobre le entierra
y hace propio al forastero,
poderoso caballero es don dinero.

A una nariz

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un pez espada muy barbado.

Érase un reloj de sol mal encarado,
érase un alquitara pensativa,
érase un elefante boca aariba,
era Ovidio Nasón mas narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce tribus de narices era.

Érase un narcisismo infinito,
muchísima nariz, nariz tan fiera,
que en la cara de Anás fuera delito.

LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE (1561 – 1627)

Ángel de la Luz y Príncipe de las Tinieblas

Raro ingenio sin segundo

Nació y murió en Córdoba. Su verdadero nombre fue Luis de Argote y Góngora. De juventud alegre, libertino e, incluso, pendenciero. Para los veinte años ya debiera estar ordenado de sacerdote, pero, a causa de su vida licenciosa, no llegó a serlo hasta los cincuenta años. Fue capellán, en Madrid, de Felipe III. Viajó mucho por toda España: Madrid, Salamanca, Granada, Cuenca, Toledo. Asistió a muchas tertulias y academias literarias. Se cuenta que era de carácter arisco, criticó a muchos poetas de su tiempo y, a su vez, fue criticado por ellos. Murió de apoplejía a los 65 años, aunque años antes ya había perdido la memoria.

OBRA

Fue conocido como ***El Ángel de la Luz y el Príncipe de las Tinieblas*** por las manifestaciones poéticas que presenta. Así, desarrolló letrillas de **inspiración popular** (sobresalen: *Vuela pensamiento y diles, Ándeme yo caliente, Buena orina y buen color*) y romances: líricos (*Amarrado al dura banco*), amorosos (*La más bella niña, Ciego que apuntas y atinas*), satíricos (*Contra los médicos*) y burlescos (*Hermana marica*); como **poesía enmarcada dentro del Culteranismo:** *Oda a la toma de Larache, Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades y el Panegírico al duque de Lerma.* También desarrolló numerosos sonetos y canciones de estilo clásico, en los que puede advertirse brisas del cultismo y en los que desarrolla los temas del *carpe diem*.

FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA

- La fuente principal es *Las metamorfosis* de Ovidio. Sin embargo, el poeta español introduce cambios en la historia.
- A través de sesenta y tres octavas reales, narra la forma en que Acis y Galatea se enamoran. Esto hace que Polifemo no conozca desde el principio este amor, y es precisamente la furia que le invade al descubrirlo lo que le lleva a lapidar a Acis. Un cambio argumental que lo distancia de la historia de Ovidio es que Polifemo no busca deliberadamente a los amantes (pues desconoce su idilio), sino que es una fatídica casualidad lo que los delata: el gigante tira unas piedras para ahuyentar a unas cabras que estropeaban sus vides y algunas de ellas llegan al escondite de Acis y Galatea, los cuales, al creerse descubiertos, salen corriendo y se desencadena así el desenlace.
- A diferencia de Acís y Galatea, bellos por naturaleza; el cíclope es presentado como un ser descomunal, fiero, bárbaro, temido hasta por las fieras salvajes; pero está

profundamente enamorado, y su amor no es un mero instinto, sino que aprecia la belleza de la ninfa en todo su grado y le duele su desdén. Este amor le ha llevado a realizar lo necesario por merecer el aprecio de Galatea. Su crueldad de antaño se ha convertido en amabilidad y benevolencia. Polifemo no es consciente del efecto terrorífico que su imagen causa en los demás. Al contrario, el considera una virtud su corpulencia y se siente orgulloso de su ojo gigantesco en medio de la frente. Está convencido de que si Galatea se digna a escucharle podrá convencerla para que le conceda su mano, pero vive engañado, y finalmente sucumbe a los celos y pierde así la dignidad moral y humana que lentamente había estado adquiriendo.

SOLEDADES

Es una obra de mayor aliento y de plan más maduro. Góngora proyectaba cantar las soledades de los *campos, de las riberas, de las selvas y de los yermos*. Solo compuso la primera y parte de la segunda, que constituyen un poema pictórico, panorámico, rico en color y matices. Escrito en silvas, y todavía discutido hoy, constituye una de las cumbres de la lírica de todos los tiempos.

Su protagonista es un personaje un tanto misterioso, pues Góngora proyectaba ir revelándonos poco a poco los detalles de su historia. En el poema se le llama frecuentemente "el peregrino": *Pasos de un peregrino son, errante...* Es un apuesto joven cortesano que, desdeñado por la mujer a la que ama, ha decidido desterrarse y vivir errante. Un naufragio lo arroja a las costas de una región campestre y ahí da comienzo en la Soledad primera; un joven, despreciado por su amada, tras naufragar, llega sobre un madero a una playa, donde lo recogen unos pastores que los hospedan esa noche. Emprende viaje al alba y se encuentra con el acompañamiento de una boda. Invitado a asistir a los festejos, contempla los fuegos artificiales, las danzas, los discursos, los banquetes, la ceremonia nupcial y los juegos que tras ellas se celebran: lucha, salto y carrera.

La Soledad segunda comienza al alba del día siguiente: el náufrago se encuentra en la orilla de una ría, entre gentes del mar y sube a la barquichuela de dos humildes pescadores a quienes acompaña en las faenas de la pesca mientras le cuentan sus penas amorosas. Arriban los tres a la isla donde el náufrago es recibido por el padre de los pescadores y sus bellas hermanas, con quienes recorre el héroe el islote y come. Cuando cae la tarde llegan los prometidos de las muchachas para entonar cantos de amor. Al amanecer el protagonista es llevado a la tierra firme por los pescadores, asistiendo desde la barca a una partida de caza con halcones que se celebra en la ribera.

ANTOLOGIA

La más bella niña
de nuestro lugar,
hoy viuda y sola
y ayer por casar,
viendo que sus ojos
a la guerra van,
a su madre dice,
que escucha su mal:

Dejadme llorar
orillas del mar.

Pues me distes, madre,
en tan tierna edad
tan corto el placer,
tan largo el pesar,
y me cautivastes
de quien hoy se va
y lleva las llaves
de mi libertad,

Dejadme llorar
orillas del mar.

En llorar conviertan
mis ojos, de hoy más,
el sabroso oficio
del dulce mirar,
pues que no se pueden
mejor ocupar,
yéndose a la guerra
quien era mi paz,

Déjame llorar
orillas del mar.

SONETOS

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o vïola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

*

La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas destilado,
y a no invidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

¡amantes! no toquéis si queréis vida:
porque entre un labio y otro colorado
Amor está de su veneno armado,
cual entre flor y flor sierpe escondida.

No os engañen las rosas que al Aurora
diréis que aljofaradas y olorosas
se le cayeron del purpúreo seno.

Manzanas son de Tántalo y no rosas,
que después huyen dél que incitan ahora
y sólo del Amor queda el veneno.

SOLEDADES
(Al Duque de Béjar)
-Fragmento-

Pasos de un peregrino son, errante,
Cuantos me dictó versos dulce Musa
En soledad confusa,
Perdidos unos, otros inspirados.
¡O tú que de venablos impedido
—Muros de abeto, almenas de diamante—,
Bates los montes que de nieve armados
Gigantes de cristal los teme el cielo,
Donde el cuerno, del eco repetido,
Fieras te expone, que — al teñido suelo,

—O lo sagrado supla de la encina
Lo Augusto del dosel, o de la fuente
La alta cenefa, lo majestuoso
Del sitïal a tu Deidad debido—,
¡O Duque esclarecido!
Templa en sus ondas tu fatiga ardiente,
Y, entregados tus miembros al reposo
Sobre el de grama césped, no desnudo,
Muertas, pidiendo términos disformes—
Espumoso coral le dan al Tormes!:
Arrima a un frexno el frexno, cuyo acero,
Sangre sudando, en tiempo hará breve
Purpurear la nieve;
Y, en cuanto da el solícito montero,
Al duro robre, al pino levantado
—Émulos vividores de las peñas—
Las formidables señas
Del oso que aun besaba, atravesado,
La asta de tu luciente jabalina,
Déjate un rato hallar del pie acertado
Que sus errantes pasos ha votado
A la real cadena de tu escudo.
Honre suave, generoso nudo,
Libertad, de Fortuna perseguida;
Que, a tu piedad Euterpe agradecida,
Su canoro dará dulce instrumento,
Cuando la Fama no su trompa al viento.

LA NOVELA DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

Coexistieron varios tipos de novelas en España, tales como:

NOVELAS CABALLERESCAS

- Nacen en Francia durante los siglos XIII y XIV y presentan dos ciclos: Bretón (Su personaje principal es el rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda), Carolingio (giran en torno a la figura de Carlomagno y los Doce Pares de Francia) y, ya aclimatadas en España, el ciclo Bizantino o grecoasiático.
- **El tema de estas novelas** trata de las hazañas que logra un caballero con el afán de conseguir el amor de su dama. El amor, el honor, la lealtad, la fidelidad, son virtudes que conceden a las obras un matiz idealista, noble y elevado.
- **García Rodríguez de Montalvo:** Los cuatro libros del esforzado caballero Amadís de Gaula (primer **libro caballeresco** que se imprimió en España). El origen de la obra está envuelto bajo una niebla de misterio, pues el mismo autor sostiene que halló los tres primeros de manera anónima y que los había "corregido y enmendado", además le añadió un libro más. Narra las proezas de este caballero, Amadís, hijo natural de Perión y Elisena, y que siendo niño fue puesto en un arca, la que es dejada en el mar, a merced de las olas. Gaudales lo adopta como hijo suyo y le concede el nombre de Doncel del Mar. Ya joven se enamora de la princesa Oriana, y por ella protagoniza fantásticas peripecias, combates, conquistas, hasta que vence al Emperador de Occidente, libera a Oriana y se retira con ella a la Insula Firme. Otra obra del mismo autor es Las sergas de Esplandián.
- Otros autores: Juan Martorell: *Tirante el Blanco;* Francisco Morales Cabra: *Palmerín de Inglaterra*, Gerónimo Fernández: *Belianís de Grecia*, Feliciano de Silva: *Lisuarte de Grecia* y el *Palmerín de Oliva* de autor desconocido.

NOTA:
Debe hacerse una distinción entre los libros de caballería y las novelas de caballería. Estas no contienen elementos maravillosos o inverosímiles, ni se sitúan en tierras exóticas o inventadas, además sus personajes son fuertes y valientes, pero no llegan a realizar acciones sobrehumanas ni reciben mágicas ayudas en los momentos de peligro. En las novelas se refleja una realidad auténtica sin ser desfigurada ni exagerada.

NOVELAS PASTORILES

- **Tiene su origen en Italia** con *La Arcadia* del italiano Sannazaro. Cronológicamente suceden a las caballerescas y las reemplazan del gusto del público. Pronto por su artificiosidad y extravagancia, cayeron en el descrédito.
- **La temática gira en torno al amor** y ofrece una visión idealizada de la naturaleza. Sus personajes son pastores falsos "idealizados" que esconden a caballeros cortesanos.
- **Suelen haber en ellas** interrupciones con digresiones de todo género o incluso con otras historias ajenas a la acción principal, además de los constantes versos intercalados.
- **Jorge de Montemayor:** *Diana* (Primera novela pastoril en España), Gaspar Gil Polo: *Diana enamorada*, Miguel de Cervantes: *La Galatea*, Lope de Vega: *La Arcadia*, etc.

NOVELAS BIZANTINAS O DE AVENTURA

- **Tiene sus orígenes en la Grecia clásica** del S. III d.C. y se introdujo a España con la traducción de los libros de Heliodoro de Émesa Etiópicas o Teógenes y Cariclea y Leucipe y Clitofonte de Aquiles Tacio.
- **Se desarrolló en España entre los siglos XVI y XVII** y narra las peripecias de una pareja, cuyo amor es casto y puro, que, tras continuas separaciones y peripecias, logran reunirse felizmente.
- **Predominan** las aventuras, los largos viajes y la descripción de países y lugares exóticos, convirtiéndose algunas en verdaderos glosarios de temas griegos, de ahí el nombre de Bizantinas.
- **Alonso Núñez de Reinoso:** *Historia de los amores de Clareo y Florisea* y de los trabajos de Isea, Miguel de Cervantes: *Los trabajos de Persiles y Segismunda.* (Obra póstuma publicada por su viuda en 1617), Lope de Vega: *El peregrino en su patria*, Jerónimo de Contreras: *La selva de aventuras.*

NOVELAS HISTÓRICAS O MORISCAS

- **Narran la competencia de personajes moriscos y cristianos** en cualidades y virtudes: amor, valentía, honor, generosidad, etc.
- **La primera novela morisca de las letras castellanas** es la titulada *Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa*, de autor anónimo, pero atribuida a Antonio de Villegas, apareció al final de *Diana* de Montemayor.
- **Otras obras de este género son:** *Historia de Ozmín y Daraja* (intercalada en la primera parte del *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán) y las *Guerras civiles de Granada* de Ginés Pérez de Hita.

NOVELAS PICARESCAS

- **Es un género propiamente español** y sus características se reducen a:
- **El nombre Pícaro,** que es el personaje principal, parece derivar de picardia (región de Francia en la que abundaban vagabundos y aventureros) o de picar o sea tomar de acá y de allá. Esta palabra no se la encuentra en el *Lazarillo de Tormes*, obra que marca el inicio de este género; sino que aparece por primera vez en el *Guzmán de Alfarache*.
- **El personaje principal,** que es también el narrador, es capaz de hurtar, pero no es un ladrón; es creyente, pero peca a cada momento; carece de escrúpulos; es sentencioso y moralista; perezoso y holgazán; astuto, ingenioso; vive en el hampa y en los medios menos nobles, pero no es un criminal. En el fondo es humanitario.
- **Esta narrativa, en apariencia autobiográfica,** es de tendencia realista (documenta y critica a la España de su época, y a sus clases sociales: hidalgos, estudiantes, letrados, mendigos, etc.), aunque carecen de argumento fijo (son escenas narradas unas tras otras) el personaje le da unidad a la obra.
- **Todos coinciden en que la crítica a la Iglesia** viene a ser producto de la influencia del Erasmismo.
- *"Con estas novelas... España dio a la literatura universal el primer modelo de la novela moderna de costumbres"* (Ramón Menéndez Pidal)

- **Sobresalen:** *Lazarillo de Tormes* (de autor anónimo), *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán, *El diablo cojuelo* de Luis Vélez de Guevara, *La vida del buscón* de Francisco de Quevedo, *Estebanillo González* (de autoría anónima), *La vida del escudero Marcos de Obregón* de Vicente Espinel, *Los entretenimientos de la pícara Justina* de de Francisco López de Uceda, *Rinconete y Cortadillo* de Miguel de Cervantes, *La Dorotea* de Lope de Vega.

LA VIDA DE LAZARILLO DE TORMES, Y DE SUS FORTUNAS Y ADVERSIDADES

En cuanto a su fecha de publicación, no se ha podido fijar con certeza, se conocen cuatro ediciones de 1554, aunque se sabe que existieron anteriores: Burgos, Medina del Campo -descubierta en 1992- (Todo parece indicar que estas son las más próximas al original), mientras que la de Alcalá de Henares y Amberes (revelan intervenciones posteriores).

Sobre la autoría, se sabe que es anónima –quizás para ocultarse de la Santa Inquisición por la crítica que hace de la Iglesia-, pero han aparecido nombres de autores a quienes se les ha atribuido. Entre ellos: fray Juan de Ortega, Diego Hurtado de Mendoza, Sebastián de Horozco y Juan Valdés.

El autor emplea la forma autobiográfica y la escribe a manera de carta: En el prólogo, Lázaro se dirige a una persona a quien da tratamiento respetuoso *"Vuestra merced..."* y que le había pedido que le contara un *"caso muy por extenso"*. Este "caso" para algunos se trata de la deshonra que está sufriendo el protagonista, que si bien goza de buena posición, se ha casado con una manceba del Arcipreste de San Salvador. Otros sostienen que la obra no se centra en dicho "caso", sino que vendría a mostrarnos *"como de tan bajo ha podido alcanzar la prosperidad y la cumbre de toda buena fortuna"*, es decir, las peripecias y sufrimientos por los que ha pasado Lázaro para conseguir un oficio.

En cuanto a su estructura, tiene carácter episódico. Es una estructura abierta que se compone de escenas sueltas y cuyo único lazo es la presencia del pícaro.

La obra consta de un prólogo y siete tratados. Los tres primeros capítulos que son los más extensos relatan la historia de Lázaro con sus amos: Ciego, Clérigo y Escudero, luego la narración se hace corta, pues el protagonista ya ha consumado su proceso de aprendizaje y personalidad. Este niño se caracteriza por ser astuto y observador, pero a diferencia de otros pícaros no es sinvergüenza ni comete acciones deshonestas por capricho y ambición.

El tema de la obra gira en torno a la pobreza y la honra, la falsa honra, pues al final el personaje muestra ser un hombre práctico, que no está dispuesto a sacrificar la mejora de posición por el qué dirán.

La insistencia de presentar personajes y asuntos relacionados con la Iglesia, motivó que en 1559 la obra fuera incluida en el *Índice de libros prohibidos de la Inquisición.*

El protagonista, aparentemente, recibiría el nombre de Lázaro González Pérez (hijo de Tomé González y Antona Pérez) y los escenarios que aparecen abarcan los lugares de Salamanca (lugar de nacimiento) y Toledo

ARGUMENTO:

Lázaro cuenta sus primeros años de vida - tratado uno

"Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río". Lazaro cuenta que viven en una pobreza absoluta cuando a su padre (Tomé González) lo desterraron porque le acusaron de robar de la cosecha que le traían para moler, luego ingresaría a la armada con cargo de acemilero de un caballero y murió. Entonces su madre (Antona Pérez) tuvo que buscarse trabajo frecuentando las "caballerizas". En una de esas conoció a un moreno, que le traía mantas y les regaló "un negrito", pero le decubrieron que robaba y lo castigaron, azotándole y echándole gotas de tocino derretido en las heridas y le prohibieron a su madre entrar en casa del Comendador y acoger en la suya al castigado Zaide. Entonces su madre se vio obligada a entregarlo a su primer amo: un ciego. El primer dia el ciego estrelló la cabeza del niño contra un toro de piedra, *"Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo", y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: "Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer."* Con el paso de los días vivieron varias aventuras como la del jarrón de vino cuyo contenido Lázaro bebía recostado en el ciego y sin que este se diera cuenta, pues le había hecho un agujero y luego lo cubrió con cera esperando que se derritiese, pero cuando el ciego se dio cuenta le dejó caer encima y le hizo heridas en la cara *"Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía: "¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud", y otros donaires que a mi gusto no lo eran".* Un día, el ciego había conseguido uvas y decidieron comer una por una y sin hacer trampas, pero Lázaro comió de tres en tres al ver que el ciego comía de dos en dos. Finalmente el ciego le reclamó y Lázaro quedó sorprendido de ser descubierto a lo que el ciego le dijo *"¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas".* Un día el ciego estuvo tostando una longaniza y llamó a Lázaro para que fuera a comprar vino. Como no quería que sepa en qué lugar guardaba el dinero, dejó a Lázaro frente a la longaniza y este ya la había devorado, no sin antes dejar en su lugar un nabo. Cuando el ciego se dio cuenta de todo llamó al niño y le reclamó, pero este se negaba hasta que le abrió la boca para forzar el olor *"Levantóse y asióme por la cabeza, y llegóse a olerme; y como debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad, y con la gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos, abríame la boca más de su derecho y desatentadamente metía la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y a aquella sazón con el enojo se habían aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la gulilla. Y con esto y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz medio cuasi ahogándome, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese devuelto a su dueño: de manera que antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra malmascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca"* y el ciego lo castigó. Lázaro cansado de tantos abusos decidió vengarse de aquel estrellándolo contra un poste de piedra.

Lázaro entra al servicio de un clérigo - tratado dos

Se topó Lázaro con un clérigo avariento que lo llevó consigo para que ayudara en la misa. El remedio fue peor que la enfermedad, pues el clérigo lo mataba de hambre, aún más que el ciego. *"Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con éste un Alejandro Magno, con ser la mesma avaricia, como he contado. No digo más sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en éste. No sé si de su cosecha era, o lo había anexado con el hábito de clerecía"*. Solo podía comer bien cuando se moría alguien. Un día vino un calderero y le pidió que encontrase la llave del arca donde el clérigo guardaba la comida. Al conseguirlo, Lázaro comió a su gusto y para que no sospechase nada hizo unos agujeros, pero el clérigo le tapó los agujeros. Aún así seguia desapareciendo el pan. Concluyó el clérigo que se trataba ya no de un ratón, sino de una culebra y esperaba el momento oportuno para matarla. Cada noche, Lázaro metía la llave dentro de la boca, pero sucedió, que en una de ellas, se le salió el canuto y provocó un silbido. El clérigo creyó que era la culebra que se robaba el pan y dejó caer un garrotazo sobre la supuesta culebra que era, nada más y nada menos que la cara de Lázaro. Al ser descubierto lo echó de casa.

Lo que sucedió a lázaro con un escudero - tratado tres

Se encontró con un escudero que se covertiria en su próximo amo. Este lo llevó a su casa. Lázaro se desilusionó. Al final fue él quien tuvo que dar de comer al escudero. La situación era tan mala que un día llevaban a un muerto al cementerio que en palabras de la época era la casa donde no se come ni se bebe, al escuchar esto, Lázaro creía que se lo llevaban a la casa del escudero. *"Aquí arriba lo encontré, y venía diciendo su mujer: "Marido y señor mío, ¿adónde os llevan? ¡A la casa lóbrega y obscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde nunca comen ni beben! Acá, señor, nos le traen." Y ciertamente, cuando mi amo esto oyó, aunque no tenía por qué estar muy risueño, rió tanto que muy gran rato estuvo sin poder hablar. En este tiempo tenía ya yo echada la aldaba a la puerta y puesto el hombro en ella por más defensa. Pasó la gente con su muerto, y yo todavía me recelaba que nos le habían de meter en casa; y después fue ya más harto de reír que de comer, el bueno de mi amo díjome: "Verdad es, Lázaro; según la viuda lo va diciendo, tú tuviste razón de pensar lo que pensaste. Mas, pues Dios lo ha hecho mejor y pasan adelante, abre, abre, y ve por de comer."* Otro dia vinieron los caseros de la casa que tenía a cobrar y el escudero les *"dio muy buena respuesta: que saldría a la plaza a trocar una pieza de a dos, y que a la tarde volviese. Mas su salida fue sin vuelta. Por manera que a la tarde ellos volvieron, mas fue tarde. Yo les dije que aún no era venido. Venida la noche, y él no, yo hube miedo de quedar en casa solo, y fuime a las vecinas y contéles el caso, y allí dormí. Venida la mañana, los acreedores vuelven y preguntan por el vecino, mas a estotra puerta. Las mujeres le responden: "Veis aquí su mozo y la llave de la puerta."* Finalmente el escudero abandonó al pobre niño.

Lázaro se emplea con un fraile de la merced – tratado cuatro

Entra al poder de un fraile mercedario, amigo de negocios y visitas y en que acaba sus primeros zapatos en menos de ocho días.

Lo que pasó làzaro con un buldero - tratado cinco

Lázaro se asienta donde un buldero y ve engañosos negocios. A pesar de sufrir hartas fatigas, come bien a costa de los curas y otros clérigos a donde va a predicar su amo.

Lázaro sirve a un capellán - tratado seis

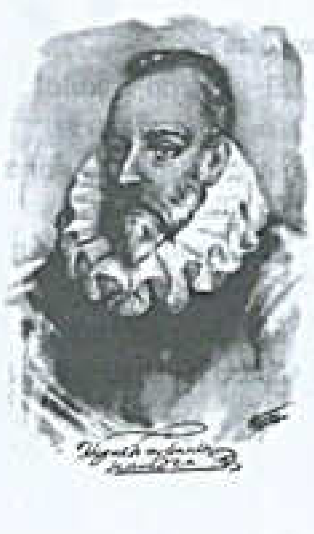
Asiéntase en casa de un maestro pintor de panderos, luego al de un capellán donde ejerce el oficio de aguador, trabajo que le permite ahorrar algunas pesetas. Le fue tan bien el oficio que se compró un jubón viejo de algodón, una capa, un sayo gastado y una espada antigua.

De cómo lazaro llegò a ser pregonero - tratado siete

Se despidió del capellán y entró a servir a la justicia como ayudante de un alguacil. Dejo de servir para la justicia cuando una noche unos ladrones persiguieron al alguacil y, a Lázaro, le dio tiempo de salir corriendo. Al alguacil, los ladrones le pegaron. Gracias al favor de algunos amigos, logró un trabajo real de pregonero, le fue muy bien en ese trabajo, tanto que el señor Arciprieste de San Salvador le ofreció casarse con una criada suya de quien muchos hablan mal "*Señor -le dije-, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo deso, y aun, por más de tres veces me han certificado que, antes que comigo casase, había parido tres veces, hablando con reverencia de V.M., porque está ella delante.*" *Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros, y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien comigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hobiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en mi vida mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese, de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy, nunca nadie nos oyó sobre el caso; antes, cuando alguno siento que quiere decir algo della, le atajo y le digo: "Mirá: si sois amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar; mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero, y la amo más que a mí. Y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco; que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él." Desta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa.*

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547 - 1616)

El Manco de Lepanto, El Bocaccio Español



Alcalá de Henares fue su cuna, un 29 de setiembre de 1547, probablemente. Fue hijo de don Rodrigo Cervantes Saavedra, modesto cirujano, y doña Leonor Cortinas. Cuarto de los siete hijos que tuvo la pareja, de los cuales cuatro fueron varones y tres mujeres. Poco sabemos de su infancia, lo único que se rescata es un referencia que hace él mismo de haber espectado una representación de Lope de Rueda, esto lo maravilló fuertemente. En Madrid, se le ha hallado como discípulo de Juan López de Hoyos y de estos años data su primer aliento poético, pues a la muerte de la reina Isabel de Valois, segunda esposa de Felipe II, este decidió publicar un volumen titulado *Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicísimo tránsito, y sumptuosas exequias fúnebres* *de la erenísima Reyna doña Isabel de Vargas nuestra señora*. En este libro figura Cervantes con un soneto, una copla, cuatro redondillas y una elegía. En 1569, se incorporó a la milicia y dos años después combatió en la batalla de Lepanto contra los turcos (7 de octubre de 1571). De aquella batalla heredó el apodo de *El manco de Lepanto*. Cuando regresaba a España fue tomado rehén por los turcos durante cinco años (1575-1580). Al quedar libre regresó a Madrid y escribió su primera novela, *La Galatea*, publicada en 1585. En Andalucía, fue cobrante fiscal y acopiador de frutos de la Armada Invencible, puesto que le acarreó problemas por haber procedido contra los bienes de la Iglesia, fue excomulgado y, después, encarcelado en Sevilla acusado de complicidad en un fraude bancario. Hacia 1590 solicitó algún cargo en América, pero no próspero aquella empresa. En 1600 se instaló en Valladolid, donde terminó de escribir la primera parte de su gran obra *El Quijote de la Mancha*, que fue publicada en 1605. En 1613 publicó *Novelas Ejemplares*. La gran aceptación del Quijote hizo que publicara su segunda parte en 1615, además para acabar con el falso Quijote que había publicado Fernández de Avellaneda. Establecido en Madrid, cayó gravemente enfermo y falleció el 23 de abril de 1616.

OBRAS:

Novela:

- *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*
- *La Galatea:* Primera novela, de temática pastoril. Dividida en seis libros, narra los amores de Elisio y Galatea desde el amanecer hasta la puesta del sol, con numerosos episodios interpolados en que combinabn verso y prosa. El autor había prometido la segunda parte en el Quijote (pasaje de la quema de libros) pero nunca lo cumplió.
- *Novelas ejemplares:* El título lo toma de la forma italiana *novella*, que significaba narración breve imaginada. Son: *La Gitanilla, El amante liberal, Riconete y Cortadillo, La española inglesa, Licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Novela de las dos Doncellas, Novela de la Señora Cornelia, Novela del Casamiento Engañoso, La de los perros Cipón y Berganza.*
- *Viaje al Parnaso*
- *Los trabajos de Persiles y Segismunda*

Teatro:

- *Tragedia de Numancia*
- *Trato de Argel*

Comedias

- *El gallardo español*
- *Los baños de Argel*
- *La gran sultana doña Catalina de Oviedo*
- *La casa de los celos*
- *El laberinto de amor*
- *La entretenida*
- *El rufián dichoso*
- *Pedro de Urdemales*

Entremeses

- *El juez de los divorcios*
- *El rufián viudo llamado Trampagos*
- *La elección de los alcaldes de Daganzo*
- *La guarda cuidadosa*
- *El vizcaíno fingido*
- *El retablo de las maravillas*
- *La cueva de Salamanca*
- *El viejo celoso*

Poesía

- *Índice de primeros versos de todas las poesías*
- *Índice de primeros versos de poesías sueltas*
- *Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla*
- *A la entrada del duque Medina en Cádiz*

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

"No existe libro alguno cuyo poder de alusiones simbólicas al sentido universal de la vida sea tan grande, y, sin embargo, no existe libro alguno en que hallemos menos anticipaciones, menos indicios para su propia interpretación [...] Si supiéramos con evidencia en qué consiste el estilo de Cervantes, la manera cervantina de acercarse a las cosas, lo tendríamos todo logrado. Porque en estas cimas espirituales reina inquebrantable solidaridad y un estilo poético lleva consigo una filosofía y una moral, una ciencia y una política" (Ortega y Gasset)

Hoy en día sigue siendo tema de discusión el lugar y la fecha en que empezó a escribirse esta joya. La tradición suele ubicar sus inicios en la cárcel, ya que el mismo Cervantes dice de ella que nació *"bien como quien engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación"*. Por eso, muchos consideran que fue durante su encierro en la cárcel de Sevilla.

En cuanto a la circulación de la obra, se sabe que antes de ser impresa circuló de manera manuscrita, es conocida la cita por varios autores. Lope en una carta, fechada el 4 de agosto de 1604, a un amigo escribió: *"De poetas, no digo: buen siglo es este. Muchos están [en] cierne para el año que viene, pero ninguno es tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote"* o la obra *La pícara Justina* (1604):

Soy la rein- de Picardí-,
más que la rud- conoci-,
más famo- que doña Oli-,
que Don Quijo- y Lazari-,
que Alfarach- y Celesti-.
Si no me conoces cue-,
yo soy dueque
todas las aguas be—.

El propósito de la obra, según el mismo autor, fue *"deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballería"*, pero a pesar de esto, en el pasaje de quema de libros, Cervantes no lanza al fuego algunos, por el contrario, los alaba. Así, se salvaron: el Amadís *"El mejor de todos los libros que de este género se han compuesto"*; el Tirante *"que, por su estilo, es este el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte"*, el Palmerín de Inglaterra *"que se guarde y se conserve como cosa única"*.

Se divide en dos partes, publicadas en:

- ♠ **1605 PRIMERA PARTE** *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.* Contiene 52 capítulos. El personaje abandona su aldea en dos ocasiones. La primera realiza sus hazañas solo y la segunda aparece, acompañado por Sancho Panza. En esta parte, don Quijote es víctima de los libros de caballería y, por tanto, es el único que no ve su realidad, a diferencia de su sobrina que no entiende por qué su tío se empeña en ser caballero *si son pobres* o cuando Sancho le quiere dar a entender que no son gigantes, sino molinos de viento.
- ♠ **1615 SEGUNDA PARTE** *El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.* Contiene 74 capítulos. Solo presenta una salida de ambos personajes que ya se hicieron inmortales. Para esta parte, la locura en don Quijote, poco a poco, va alejándose y Sancho se deja impregnar de la filosofía de su amo (a esto muchos llaman la *quijotización de Sancho o la Sanchificación de don Quijote*).

NOTA:
En 1614 apareció la Segunda parte del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha por Alonso Fernández de Avellaneda (hoy en día sabemos que solo es un seudónimo, detrás de este nombre se esconde, según algunos estudiosos, Ginés de Pasamonte, a quien Cervantes conoció en la cárcel y que lo hace aparecer en su novela en el pasaje de los Galeotes). Esta obra es llamada el Quijote apócrifo.

La obra está enmarcada. Es la literatura de las contradicciones de la **realidad y ficción, cordura y locura** que se reflejaría también en obras como *La vida es sueño* de Calderón o *Los sueños* de Quevedo. Cervantes no es ajeno a su realidad y con ese dolor nos regala un personaje que refleja al hombre del barroco español que no ve o no quiere ver su realidad, pero que al final acepta desengañado su nombre y su condición. Además el autor nos regala más cosas, más personajes, diversidad de clases sociales y ha sabido reflejar el lenguaje de cada una de ellas: Desde el señorial de don Quijote hasta el coloquial de Sancho Panza, desde los refraneros hasta las bellas frases de la carta a Dulcinea, también se incluyen diálogos, parodias, ironías, proverbios, etc., y el lenguaje del narrador (en la obra hay múltiples narradores) que ha captado muy bien los registros lingüísticos. A esto se ha dado en llamar el ***estilo cervantino.***

Clasificar la obra dentro de alguna tendencia sería una tarea muy difícil, pues tiene de todas las obras de su época: Picaresca, pastoril, caballeresca, bizantina y morisca; sin embargo, por el personaje y su condición suelen clasificarlo dentro de la novela caballeresca.

Cervantes finge ser una especie de erudito (burlándose de los autores de los libros de caballerías que concedían la autoría a un personaje imaginario) y concede la autoría a ***Cide Hamete Benegeli***, un historiador arábigo creado por Cervantes:*"Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero; y, como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y, puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese; y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues, aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y, leyendo un poco en él, se comenzó a reír.*

Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese; y él, sin dejar la risa, dijo:

-Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: "Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha".

Cuando yo oí decir "Dulcinea del Toboso", quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y, haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo"

A lo largo de la obra, Cervantes nos lleva a conocer su tierra, su España. El Quijote, se deja arrastrar por la pluma de su amo y viaja por Castilla, la Mancha, Barcelona, con sus bosques, ríos, caminos, ventas, ciudades, castillos, etc., además de tomar elementos y hechos de la realidad: Reinado de Felipe, delincuentes reales como Ginés de Pasamonte, etc.

En la obra, se entrelazaron un sinfín de características y elementos literarios, históricos, filosóficos y estéticos; que hicieron que esta obra ganara popularidad, trascendiera toda clase social, fuera adaptada y traducida a múltiples idiomas.

Todo gira en torno a la lucha entre el **Idealismo** representado por don Quijote quien trata de convertir la realidad en un mundo caballeresco en el que el honor y el respeto a la palabra existe, y el **Materialismo,** encarnado en Sancho Panza que sigue al Quijote sin saber *qué es una ínsula,* pero le sigue *con tal que gobierne*. He ahí su universalidad, el haber reflejado dos arquetipos en los que muy bien pueden identificarse todos los seres humanos.

ARGUMENTO:

Primera parte

Cervantes inicia con una serie de poemas dedicados a don Quijote por los mismísimos Amadís, Orlando Furioso y Belianís de Grecia, a su dama por la bella Oriana, a su escudero por Gandalín –el escudero de Amadís- y un poema diálogo entre Rocinante, su caballo, y Babieca, caballo del Cid.

Se ha hecho ya conocido el inicio de la obra: ***"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...*** vivia don Alonso Quijano (aunque el autor en son de burla llama Quesada, Quejana, Quijada), tenía tanta afición por los libros de caballería por lo que un día decidió convertirse en uno de ellos. Para esto debia mudar su nombre, hízose llamar don Quijote de la Mancha y como es de costumbre entre los caballeros buscó en la laguna reseca de su cerebro a una dama para tener a quien ofrecer sus hazañas, y la llamó **Dulcinea del Toboso** (que en realidad era Aldonza Lorenzo, de quien estuvo enamorado, pero que ella nunca se enteró), además tomó a su flaco rocín (a quien debía alimentar, pero que olvidaba por leer tantas novelas), lo llamó **Rocinante** y salió en busca de aventuras un día caluroso del mes de julio y que tiene apenas unos días de duración, tres concretamente. Entre estas aventuras se dieron: **La llegada a la venta** donde nuestro héroe confunde a las muchachas de aquel lugar con doncellas. Aquí consigue ser armado caballero. **La historia del joven Andrés y Juan Haldudo,** en la que don Quijote cree haber hecho el bien inocentemente, y la de los **Mercaderes** a quienes pide que confesaran que *"no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de La Mancha," la sin par Dulcinea del Toboso"*. Estos lo muelen a palos y finalmente es ayudado a volver a su pueblo gracias a un labrador, vecino suyo. La sobrina, asustada por lo que sucede con su tío, pidió ayuda al cura y al barbero para que desaparezcan los libros de caballería. Se da el escrutinio, que en realidad parece un pasaje de crítica literaria, así muchos libros (tanto de caballería como pastoriles) son condenados, pero algunos de ellos salvados, como por ejemplo *La Galatea* del mismo Cervantes *"Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención; propone algo, y no concluye nada: es menester esperar la segunda parte que promete; quizá con la emienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega; y, entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre"*, también fueron absueltas: *Amadís, Palmerín de Inglaterra, Tirante el Blanco; Diana, La Araucana, la Austríada*, etc.

La segunda salida transcurre por los campos de Montiel y aparece la figura de Sancho Panza como escudero, que le sigue por los botines y riquezas, así como la promesa del gobierno de una "ínsula", aunque tampoco sepa qué es eso. Entre las aventuras sobresalen: **La de los molinos de viento** (fue la primera aventura de ambos. Don Quijote se enfrenta heroicamente a unos gigantes que resultan ser molinos de viento, ante la infructuosa campaña culpa al mago Frestón), **la del Vizcaíno** (que se ve interrumpida por el mismo Cervantes para explicar la autoría de la obra. En muchas aventuras don Quijote termina molido a palos, pero aquí venció a un oponente), **la de los yagüenses** (el pobre Rocinante ve un tropel de yeguas y decide acomodarse entre ellas, finalmente es apaleado y como don Quijote sale en su defensa, caballero, caballo y escudero caen bajo los golpes), **la de Maritornes** de donde también salieron apaleados sin saber que había sucedido en esa oscuridad, **el bálsamo de Fierabrás** (una pócima que prepara don Quijote inspirado en los libros con la finalidad de curar sus golpes y que al probarlo vomitó, aunque mejoró después de tres horas de sueño. Sancho lo probó, pero su estómago era muy delicado, así que pensó que su hora había llegado), El título de **El caballero de la Triste Figura** (que concede Sancho a su amo, al contemplarlo a la luz de la antorcha. A su amo le encantó), **el yelmo de Mambrino** (don Quijote acostumbrado a confundir, notó que el hombre que se acercaba no era un barbero que llevaba su bacinica de barbería sobre la cabeza, por el contrario creyó que se trataba de un caballero que llevaba como trofeo el yelmo de Mambrino. El pobre barbero lo vio llegar con lanza en ristre y huyó, cayéndosele la dicha bacinica. Don Quijote creyó que había alcanzado la gloria), **los galeotes** (en que libera a delincuentes creyendo hacer el bien), **la historia de Cardenio, La penitencia de don Quijote y la carta Dulcinea,** cuyo emisario será Sancho

"Soberana y alta señora:
El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en gusto; que, con acabar mi vida, habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo.
Tuyo hasta la muerte, El Caballero de la Triste Figura"

Finalmente con ayuda del cura y el barbero que engañan a don Quijote haciéndole creer que está encantado, nuestro héroe retorna a su aldea.

Segunda parte

Don Quijote se entera de la publicación de un libro titulado El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cide Hamete Benegelí y, por consejo de Sansón Carrasco, sale a realizar más aventuras, entre ellas sobresalen: **La de la visión de Dulcinea** (Sancho, por salvarse de los golpes, hace creer a don Quijote que una labradora es Dulcinea), **el encuentro con el caballero de los Espejos o del Bosque** (este caballero es en realidad Sansón Carrasco quien va en busca de devolver a don Quijote a su aldea y lo enfrenta en duelo, pero nuestro héroe lo vence), **la del caballero del verde Gabán** (quien llevaba unos leones con los que don Quijote quiso luchar, al igual que otros tantos caballeros; pero las fieras no quisieron salir de las jaulas, don Quijote se vio vencedor y se hizo llamar ***El Caballero de los Leones***), la llegada **a la cueva de Montesinos** (una alucinada historia), **la del barco encantado, La profecía de Merlín** (que anuncia la conversión de Dulcinea en rústica aldeana y que solo se librará si Sancho se da tres mil trescientos azotes en sus valientes posaderas), **la del gobierno de Sancho en la ínsula Barataria** (para sopresa de todos, Sancho gobierna de manera equilibrada y sensata), **la lucha con el caballero de la Blanca Luna:** Sansón Carrasco asume este disfraz para devolver a son Quijote a su aldea y consigue vencerlo, claro está que don Quijote jamás renuncia a su dama: *"Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra"*. Sansón Carrasco decide cambiar la pena por el retorno a su casa. Ahí recupera la razón y muere dejando testamento a su sobrina, ama y Sancho. Cide Hamete deja la pluma y esta es quien cierra la obra.

TEATRO DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

En el siglo XVI, el teatro continúa su evolución progresiva y alcanza su máximo esplendor en el siglo XVII, con las tres ínclitas figuras teatrales: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca.

El primer teatro fijo que funcionó se hallaba en Valencia, en 1526, con el nombre de **"Casa de representaciones e farsas"**, por esos años empiezan a aparecer algunos en Sevilla y Granada. En Madrid, empiezan a funcionar cuando la corte se establece ahí, en 1561.

Antes de finales del siglo XVI, no había edificios dedicados al teatro en España. Las primeras representaciones se daban en el patio de casas o posadas. Un escenario improvisado estaba dispuesto en el fondo del patio. Los tres lados restantes servían de galerías para el público más pudiente. Los otros espectadores veían el espectáculo de pie, en el patio a cielo abierto. Eran llamados ***corrales*** y el más famoso del siglo XVI fue el ***de la Pacheca*** o ***Corral de la Pacheco***, pues su dueña se llamaba Isabel de Pacheco.

No existían nombres fijos para las representaciones, solían llamarse tragicomedias, comedias, tragedias, églogas, coloquios, diálogos, representación, auto o farsa. Más adelante el nombre de auto se limitó a representaciones religiosas.

Durante este **Siglo de Oro,** el teatro se divide en tres etapas: **Prelopesco, Lopesco y Calderoniano** que responden a dos tendencias marcadas: **Popular y Filosófica.** Sin olvidar el teatro **Sicológico** desarrollado por Tirso de Molina

I. TEATRO DE TENDENCIA POPULAR

TEATRO PRELOPESCO:

Período de los primeros pasos, Juan de Encina, "El Patriarca del Teatro Español", Gil Vicente (portugués de nacimiento, refleja en sus obras las ideas de su época y en especial la erasmista), Bartolomé Torres Naharro llamado "Padre del Teatro Español" (desarrolló teatro con caracteres puramente españoles y se anticipó a Lope al dar las reglas de arte para hacer comedias en el prólogo de su obra *Propalladia*), Lope de Rueda (representa el teatro público de la calle y los mercados, por eso fue llamado "Padre del Teatro Popular Español". Fue el inventor de los "Pasos" –pequeños entresmeses-), Juan de la Cueva (Célebre por su obra *Ejemplar poético* en que aconseja sobre la supresión de las unidades, el predominio de lo tradiconal sobre lo clásico, etc.), Juan de Timoneda y otros.

TEATRO LOPESCO:

Es la época de Félix Lope de Vega y Carpio, con cuyo genio creador y apasionado nace el teatro castizo español. Es precisamente Lope quien establece las características de la comedia española en su obra *Arte nuevo de hacer comedias* (1609), ahí trata los siguientes puntos:

1.- Concepto de tragicomedia

Lo trágico y lo cómico mezclado,
y Terencio con Séneca, aunque sea
como otro Minotauro de Pasife,
harán grave una parte, otra ridícula,
que aquesta variedad deleita mucho:

2.- Las unidades clásicas

si no es cuando el poeta escriba historia
en que hayan de pasar algunos años,
que éstos podrá poner en las distancias
de los dos actos, o, si fuere fuerza,
hacer algún camino una figura,
cosa que tanto ofende a quien lo entiende,
pero no vaya a verlas quien se ofende.

3.- División del drama

El sujeto elegido, escriba en prosa
y en tres actos de tiempo le reparta,
procurando, si puede, en cada uno
no interrumpir el término del día.

4.- El lenguaje

No traya la escritura, ni el lenguaje
ofenda con vocablos exquisitos,
porque, si ha de imitar a los que hablan,
no ha de ser por pancayas, por metauros,
hipogrifos, semones y centauros.
Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si el viejo hablare,
procure una modestia sentenciosa;
describa los amantes con afectos
que muevan con extremo a quien escucha;
los soliloquios pinte de manera
que se transforme todo el recitarte,
y, con mudarse a sí, mude al oyente;
pregúntese y respóndase a sí mismo,
y, si formare quejas, siempre guarde
el debido decoro a las mujeres.

5.- Métrica

Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando:
las décimas son buenas para quejas;
el soneto está bien en los que aguardan;
las relaciones piden los romances,
aunque en otavas lucen por extremo;
son los tercetos para cosas graves,
y para las de amor, las redondillas;

6.- Las figuras retóricas

como repetición o anadiplosis,
y en el principio de los mismos versos
aquellas relaciones de la anáfora,
las ironías y adubitaciones,
apóstrofes también y exclamaciones

7.- Temática

Los casos de la honra son mejores,
porque mueven con fuerza a toda gente;
con ellos las acciones virtüosas,
que la virtud es dondequiera amada,

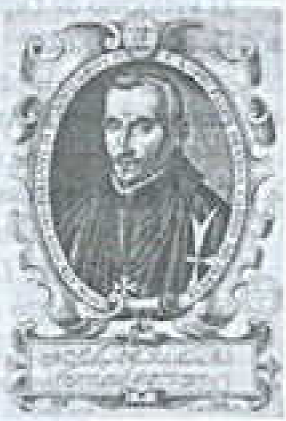
Entre los discípulos y representantes del teatro lopesco mencionamos:

- **Guillén de Castro (1569 - 1631):** Célebre por sus comedias históricas: *Las mocedades del Cid*, que inspirará una de las mejores obra de Pierre Corneille del Neoclasicismo francés.
- **Juan Ruiz de Alarcón (1581 - 1639):** Su teatro es más reflexivo y profundo que el de Lope. Exalta las virtudes y ataca los vicios, pues veía el teatro como un medio para mejorar el carácter y la moral de los hombres. Entre sus obras se hallan: *La verdad sospechosa, Las paredes oyen*, etc.
- **Tirso de Molina (1579 - 1648):** Su verdadero nombre fue fray Gabriel de Téllez. Su importancia radica en la complejidad sicológica de sus personajes, que Lope no logró. Por tanto, tiende a la creación de caracteres. Entre sus obras figuran: *El burlador de Sevilla y el convidado de piedra* (la historia de don Juan), *La prudencia de la mujer, El condenado por desconfiado.*

FÉLIX LOPE DE VEGA Y CARPIO (1562 – 1635)

Monstruo de la Naturaleza
Fénix de los Ingenios

Procedía de una familia humilde de Madrid y su vida fue sumamente agitada y llena de lances amorosos. A los cinco años leía corrientemente en romance y en latín, y a los diez años tradujo *El rapto de Proserpina* de Claudiano. Se dice que a los doce ya habia compuesto una pieza teatral



El verdadero amante. Estudió con los jesuitas de Madrid y cursó estudios universitarios en Alcalá, aunque no consiguió el grado de bachiller. Estuvo enrolado, al menos, en dos expediciones militares, una la que conquistó la isla Terceira en las Azores (1583), al mando de don Álvaro de Bazán, y la otra, en la Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes importantes, como el marqués de Malpica o el duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del duque de Sessa, relación sustentada en una amistad mutua. Pero eso sí, tuvo muchos enemigos literarios, entre ellos el gran Luis de Góngora y Argote que le dedica versos terribles: *"Por tu vida, Lopillo, que me borres / las diez y nueve torres del escudo, / porque, aunque todas son de viento, dudo / que tengas viento para tantas torres", "Vimo, señora Lopa, su Epopeya, / e por Diosa, aunque sá mucho legante, / que no hay negra poeta que se pante, / e si se panta, no sá negra ella", "Patos de la aguachirle castellana,/ que de su rudo origen fácil riega, / y tal vez dulce inunda nuestra Vega, / con razón Vega por lo siempre llana".* Claro que Lope también respondía y atacaba, sobre todo a Cervantes y su Quijote.

En lo que se refiere a mujeres, como buen poeta, Lope amó a muchas:

Elena Osorio (Filis de sus versos), pero cuando ella lo abandonó, Lope escribió unos libelos contra la joven y su familia por lo que fue desterrado de la corte. A pesar de esto siguieron amándose. Raptó a **Isabel de Ampuero Urbina y Cortinas** (emparentada con la madre de Cervantes), **Antonia de Trillo (por esta relación también fue desterrado).** Se casó dos veces: con **Isabel de Urbina** (Belisa), con la que contrajo matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid; y con **Juana de Guardo** en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, su vida amorosa fue muy intensa, ya que mantuvo relaciones con numerosas mujeres, incluso después de haber sido ordenado sacerdote. Entre sus amantes se puede citar a **Marina de Aragón, Micaela Luján** (Camila Lucinda) con la que tuvo dos hijos, Marcela y Lope Félix, y **Marta de Nevares** (Amarilis y Marcia Leonarda), además de las ya citadas anteriormente. Después de tantos golpes y vencidas en el amor, en la guerra y en la vida en general, Lope dejó de existir el 27 de agosto de 1635.

OBRAS:

Poesía: *Rimas Sacras, Romancero Espiritual, La Filomena* (aquí aparece la *Epístola a Belardo* de Amarilis y su respectiva respuesta), la Vega del Parnaso, La Circe; Triunfos divinos, Laurel de Apolo.

Producción Narrativa: La Arcadia (novela pastoril), La Dorotea (novela celestinesca, picaresca), El peregrino en su patria (novela Bizantina)

Épica: La Dragontea (narra las correrías de Francis Drake), Jerusalén conquistada

Comedias:

Clasificación de las obras teatrales de Lope, según Menéndez y Pelayo (Recuérdese que no existían nombres fijos para las representaciones):

♠ **Autos y Coloquios:** *El viaje del Alma, Las Bodas entre el Alma y el Amor divino* (representación moral), *La Maya* (auto sacramental), *El hijo pródigo* (representación moral)..

♠ **Comedias de asuntos de la Sagrada Escritura:** *Los trabajos de Jacob. Sueños hay que verdad son, Historia de Tobías, La Hermosa Ester* (tragicomedia), *El Nacimiento de Cristo.*

♠ **Comedias de vidas de Santos:** *Barlán y Josafá, El prodigio de Etiopía, El Cardenal de Belén, La gran columna fogosa, San Basilio el Magno, El Divino Africano, El Serafín Humano.*

♠ **Comedias pastoriles:** *El verdadero amante. Gran pastoral Belarda, La pastoral de Jacinto, Belardo el furioso, La Arcadia, La selva sin amor,*

- **Comedias mitológicas:** *Adonis y Venus, Las mujeres sin hombres, El Perseo, El laberinto de Creta, El Vellocino de Oro.*
- **Comedias sobre argumentos de la historia clásica:** *Contra valor no hay desdicha, Las grandezas de Alejandro, El honrado hermano, Roma abrasada, El esclavo de Roma*
- **Comedias de historia extranjera:** *La Imperial de Otón, La Reina Juana de Nápoles, El Rey sin reino, El Gran Duque de Moscovia y Emperador perseguido.*
- **Crónicas y leyendas dramáticas de España** (se incluyen algunos **dramas de honor villano** cuyo conflicto gira en torno al enfrentamiento entre campesinos y señores feudales abusivos): *La amistad pagada, Las mocedades de Bernardo del Carpio, El mejor Alcalde, el Rey, La Estrella de Sevilla, El médico de su honra, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, Fuente Ovejuna, El Alcalde de Zalamea.*
- **Comedias novelescas:** *Los Palacios de Galiana, La Mocedad de Roldán, Las pobrezas de Reinaldos.*

FUENTEOVEJUNA (1612)

Drama en tres actos

Tema: La justicia popular y el honor del pueblo.

Fuente: Está basada en hechos reales ocurridos en 1476 durante el reinado de los Reyes Católicos y referidos en la *Crónica de las tres órdenes militares y caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara* de Rades y Andrada (1572). El contexto histórico es la Guerra entre Isabel de Castilla y Juana, la Beltraneja.

Personajes:

- **Isabel y Fernando,** Reyes Católicos.
- **Rodrigo Manrique,** Maestre de la Orden de Santiago.
- **Rodrigo Téllez de Girón,** Maestre de la Orden de Calatrava.
- **Fernán Gómez de Guzmán,** Comendador Mayor de la Orden de Calatrava: de arrogancia natural y enfermiza, de carácter lascivo perverso y manipulador quien influye negativamente en todos aquellos con los que trata a lo largo del relato.
- **Juez**
- **Ortuño y Flores**, criados del Comendador.
- **Esteban**, alcalde de Fuenteovejuna
- **Alonso**, regidor de Fuenteovejuna.
- **Laurencia,** (hija de Esteban) **Jacinta, Pascuala, labradoras de Fuenteovejuna.**
- **Juan Rojo, Frondoso, Mengo** (personaje gracioso), **Barrildo, labradores.**

Argumento:

ACTO I:

Fernán Gómez de Guzmán, comendador de Calatrava y Señor de Fuenteovejuna, gobierna tiránicamente la villa. El comendador, partidario de doña Juana, la Beltraneja, en el pleito con doña Isabel para la sucesión al trono de Castilla, tras la muerte de Enrique IV; consigue convencer al maestre de Calatrava, don Rodrigo Téllez de Girón, para que tome partido a favor de la Beltraneja. Así logran conquistar Ciudad Real, pero sabiendo que han traicionado a los Reyes Católicos.

En Fuenteovejuna, el Comendador toma, por las buenas o por las malas, a las mujeres que desea; claro que con ayuda de sus siervos Ortuño y Flores. En cierta ocasión, intenta abusar de la joven Laurencia; pero el labrador Frondoso, a quien su amor por la muchacha presta la energía necesaria, se opone al Comendador y le obliga a abandonar su propósito, Don Fernán jura entonces vengarse. Mientras, tanto los Reyes han enviado a Rodrgio Manrique, maestre de la orden de Santiago a enfrentar a los traidores y recupere Ciudad Real.

ACTO II:

Al enterarse de la lucha que se ha desatado en Ciudad Real, el Comendador, decide ir a apoyar al Maestre de Calatrava, pero llevando consigo a Jacinta. Al ser derrotado vuelve a Fuenteovejuna y se sorprende con la boda de Laurencia y Frondoso. No solo la interrumpe, sino que rapta a la novia. El padre de la joven no puede hacer nada, ya que el cruel hombre es un noble.

ACTO III:

Laurencia aparece ante las miradas atónitas del pueblo. Su mismo padre no sabe qué hacer, pero ella los incita a la lucha. Los hombres se hacen los desentendidos, pero luego les increpa y todos oyen sus demandas.

Ovejas sois, bien lo dice
de Fuenteovejuna el hombre.
Dadme unas armas a mí
pues sois piedras, pues sois
tigres...
–Tigres no, porque feroces
siguen quien roba sus hijos,
matando los cazadores
antes que entren por el mar
y pos sus ondas se arrojen.
Liebres cobardes nacistes;
bárbaros sois, no españoles.
Gallinas, ¡vuestras mujeres
sufrís que otros hombres
gocen!
Poneos ruecas en la cinta.
¿Para qué os ceñís estoques?
¡Vive Dios, que he de trazar
que solas mujeres cobren
la honra de estos tiranos,
la sangre de estos traidores,
y que os han de tirar piedras,
hilanderas, maricones,
amujerados, cobardes,
y que mañana os adornen
nuestras tocas y basquiñas,
solimanes y colores!

Los habitantes de la villa, embrabecidos con estas palabras, asaltan el palacio y matan al comendador. Lo decapitan y clavan su cabeza en una pica, pero Frondoso sabe que el peligro que corren es muy grave, pues los Reyes enviarán a un juez. Efectivamente, Flores logró huir y comunicar lo sucedido a los Reyes. Esteban, alcalde del pueblo, les dice que digan la verdad; ha sido **Fuenteovejuna, señor.**

Al intentar descubrir al autor del crimen, el juez enviado por los reyes, recibe de todos aquellos a quienes interroga, una misma respuesta; incluso el personaje que le da gracia y comicidad a la obra, Mengo, que sufre una tortura terrible, responde: ***Fuenteovejuna, señor.*** El rey se entera de toda la verdad ante la firmeza que han demostrado, perdona a todos y somete a Fuenteovejuna a su jurisdicción directa en tanto no sea heredada por otro comendador.

La rebelión popular, aunque no es una solución que se plantee desde el principio, los campesinos apelan primero a la justicia divina y solo ante la constatación de que la situación en el pueblo no hace sino empeorar, deciden tomarse la justicia por su mano.

El honor: aparecen dos concepciones contrapuestas, la del Comendador, y la del pueblo de Fuenteovejuna. Para la primera el honor únicamente lo poseen los nobles y se transmite por herencia; para la segunda el honor se adquiere mediante el ejercicio de la virtud, la dignidad de la persona no es consecuencia de la calidad de su cuna.

El amor: Aparece referido a lo social como solidaridad entre clases y en el plano individual se da el amor sensual, el "mal amor" del Comendador y el puro de la relación entre Laurencia y Frondoso

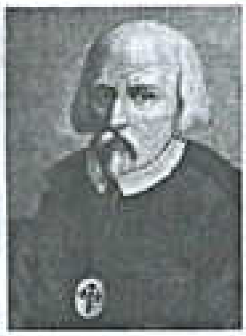
II. TEATRO DE TENDENCIA FILOSÓFICA – REFLEXIVA

TEATRO CALDERONIANO.

Corresponde al inconmensurable genio de Calderón de la Barca, que si bien sigue las líneas trazadas por Lope, le otorga al teatro mayor lirismo, espíritu filosófico y perfección técnica. Entre sus discípulos más importantes se cuenta a **Francisco de Rojas Zorrilla (1607 - 1660):** *Los bandos de Verona*, y **Agustín Moreto (1618 - 1669):** *El desdén con el desdén*.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600 – 1681)

Monstruo del Ingenio



Nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Se educó con los jesuitas en Madrid, y continuó los estudios en las universidades de Alcalá y Salamanca. Al igual que Lope, destacó por su precocidad en el arte, a los trece años, escribe su primera obra dramática *El carro del cielo*. A los veinte años, fue premiado en Madrid durante los certámenes organizados con motivo de la beatificación y canonización de San Isidro. En 1637, fue nombrado caballero de la Orden de Santiago y a los 51 años se retiró de la vida mundana y se ordenó sacerdote. Murió en Madrid el 25 de mayo de 1681.

OBRAS:

Sus obras aún siguen las líneas trazadas por Lope y repite incluso muchos de sus temas. A diferencia de muchos, es geómetra, no es espontáneo, elabora, realiza esquemas.

Sus obras son lentas, estáticas, llenas de ideas y conceptos que determinan los hechos y acciones (es teatro reflexivo): el protagonista lo domina todo.

Construyó sus obras de teatro con más cuidado que los dramaturgos anteriores y, a diferencia de Lope, siempre escribió didácticamente. Siempre persiguió la adecuada "finalidad" de la escritura dramática como la teoría de deleitar enseñando.

Teatro Profano (comedias y dramas)

- **Comedias de capa y espada:** *Casa con dos puertas, mala es de guardar; Mañanas de abril y mayo; La dama duende.*
- **Dramas trágicos:** *El médico de su honra; El alcalde de Zalamea, El mayor Monstruo, loc celos.*
- **Dramas filosóficos:** *La vida es sueño*

Teatro Religioso (autosacramentales y dramas).

- **Dramas religiosos:** *El príncipe constante, La devoción de la Cruz* y *El mágico prodigioso.*
- **Autosacramentales:** Calderón fue el escritor más importante de otra forma dramática importante que reapareció en el siglo XVII: el autosacramental. Es el género clásico de la Contrarreforma, de carácter alegórico y se realizaba durante el Corpus Christi. En manos de Calderón fue la forma más sofisticada del teatro religioso europeo. El más famoso auto de Calderón es *El Gran Teatro del Mundo*, ejemplo de lo que ahora se llama metateatro.

"LA VIDA ES SUEÑO"

Basada en la historia del *Durmiente despierto* de las *Mil y una noches*.

Drama filosófico dividido en tres actos.

Tiene como tema central la lucha entre la realidad y la irrealidad de la vida. Aparecen otros como la honra, las luchas por el poder, la predestinación, etc.

Personajes:

- **Basilio:** Rey de Polonia. Heredó el trono de Eustorgio III y es llamado Sabio. Había determinado, por los astros, que su hijo iba a ser cruel y tirano. Por eso lo encarceló y engañó al pueblo diciendo que había muerto.
- **Segismundo:** Príncipe de Polonia e hijo de Basilio. No entiende por qué su destino es vivir encarcelado.
- **Clotaldo:** Carcelero de Segismundo. Hombre leal al rey y padre de Rosaura.
- **Rosaura:** Ha llegado desde Moscovia, vestida de varón, para vengar la ofensa de Astolfo. Cuando confiesa su identidad, permanece en el palacio de Basilio con el nombre de Astrea y se hace dama de Estrella, de esta manera trata de acercarse a Astolfo y vengarse.
- **Astolfo:** Duque de Moscovia. Sobrino de Basilio y aspirante al trono.
- **Estrella:** Sobrina de Basilio. Al final de la obra, Segismundo decide tomarla por esposa
- **Clarín:** Personaje gracioso.

ACTO I:

Rosaura, vestida de varón y seguida de Clarín, su criado y personaje gracioso, llega a Polonia y se halla junto a una torre solitaria, donde cargado de cadenas, se encuentra prisionero Segismundo. Llegaba para vengar la ofensa de Astolfo, príncipe que postulaba al trono de Polonia y quien le había hecho promesas de amor. Al descubrir la historia de Segismundo y su encarcelamiento quedó sorprendida.

¡Ay mísero de mí, y ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.
Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
--dejando a una parte, cielos,
el delito del nacer--,
¿qué más os pude ofender,
para castigarme más?
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que no yo gocé jamás?

Segismundo, era príncipe de Polonia, pero su padre Basilio que era conocido como sabio consultó a los astros y estos le dijeron que su hijo iba a ser cruel. Esperó al nacimiento y como cuenta el mismo rey, no solo nació el niño, sino que la reina murió en el parto. Por eso Basilio engañó al pueblo y encarceló al niño que vivió en soledad absoluta y sin saber el por qué, solo Clotaldo era su carcelero y tenía la misión de matar a quien descubriese su existencia. Ahora este acaba de toparse con Rosaura y Clarín. Ella se conmueve:

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas yerbas que comía.
¿Habrá otro --entre sí decía--
más pobre y triste que yo?
Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.
Quejoso de la fortuna
yo en este mundo vivía,
y cuando entre mí decía:
¿Habrá otra persona alguna
de suerte más importuna?,
piadoso me has respondido;
pues volviendo en mi sentido,
hallo que las penas mías,
para hacerlas tú alegrías
las hubieras recogido.

Pero Clotaldo los encuentra y decide matarlos, sin embargo, Rosaura, que llevaba espada le muestra el arma diciendo que es de su padre y que viene en su búsqueda. Clotaldo descubre la espada que dejó hacía muchos años a Violante, de quien se enamoró en Moscovia, para reconocer en el futuro a su hijo. Ahora el leal soldado se debate entre el servicio y respeto al Rey o su papel de padre.

ACTO II: Basilio ha dado a conocer los detalles de la historia de su hijo a sus sobrinos y estos aceptan la decisión del Rey: Si el príncipe gobierna bien por un día se quedará en el poder. Segismundo, después de haber sido narcotizado, despierta rodeado de esplendor y servidores, y cree que está soñando. Le revelan su origen y linaje y, abandonado a sus instintos y a su cólera arroja a un criado por el balcón, insulta al rey intenta seducir a Estrella y ofende a Rosaura, quien junto a Clarín han quedado en el palacio, e intenta matar a su ayo, Clotaldo. Se muestra bárbaro y tirano, soberbio e inhumano, confirmando el pronóstico. Narcotizado lo vuelven a la oscura celda. Al despertar aquí, cree que ha terminado su sueño y lanza un famoso discurso sobre la falsedad de las grandezas humanas.

Es verdad; pues reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos;
y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.

*

Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!

Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.

*

Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

ACTO III:

El pueblo que sabe que Segismundo es su príncipe, se amotina y lo libera al prisionero. Rosaura decide apoyar al príncipe y solicita ayuda de Clotaldo, pero este prefiere ir al servicio del rey. Clarín no desaprovecha la oportunidad de espectar, escondido, claro está, este duelo entre padres e hijos, pero la muerte lo soprende.

Soy un hombre desdichado,
que por quererme guardar
de la muerte, la busqué.
Huyendo de ella, topé
con ella, pues no hay lugar
para la muerte secreto;
de donde claro se arguye
que quien más su efecto huye,
es quien se llega a su efeto.
Por eso tornad, tornad
a la lid sangrienta luego;
que entre las armas y el fuego
hay mayor seguridad
que en el monte más guardado;
que no hay seguro camino
a la fuerza del destino
y a la inclemencia del hado;
y así, aunque a libraros vais
de la muerte con huír.
¡Mirad que vais a morir,
si está de Dios que muráis!

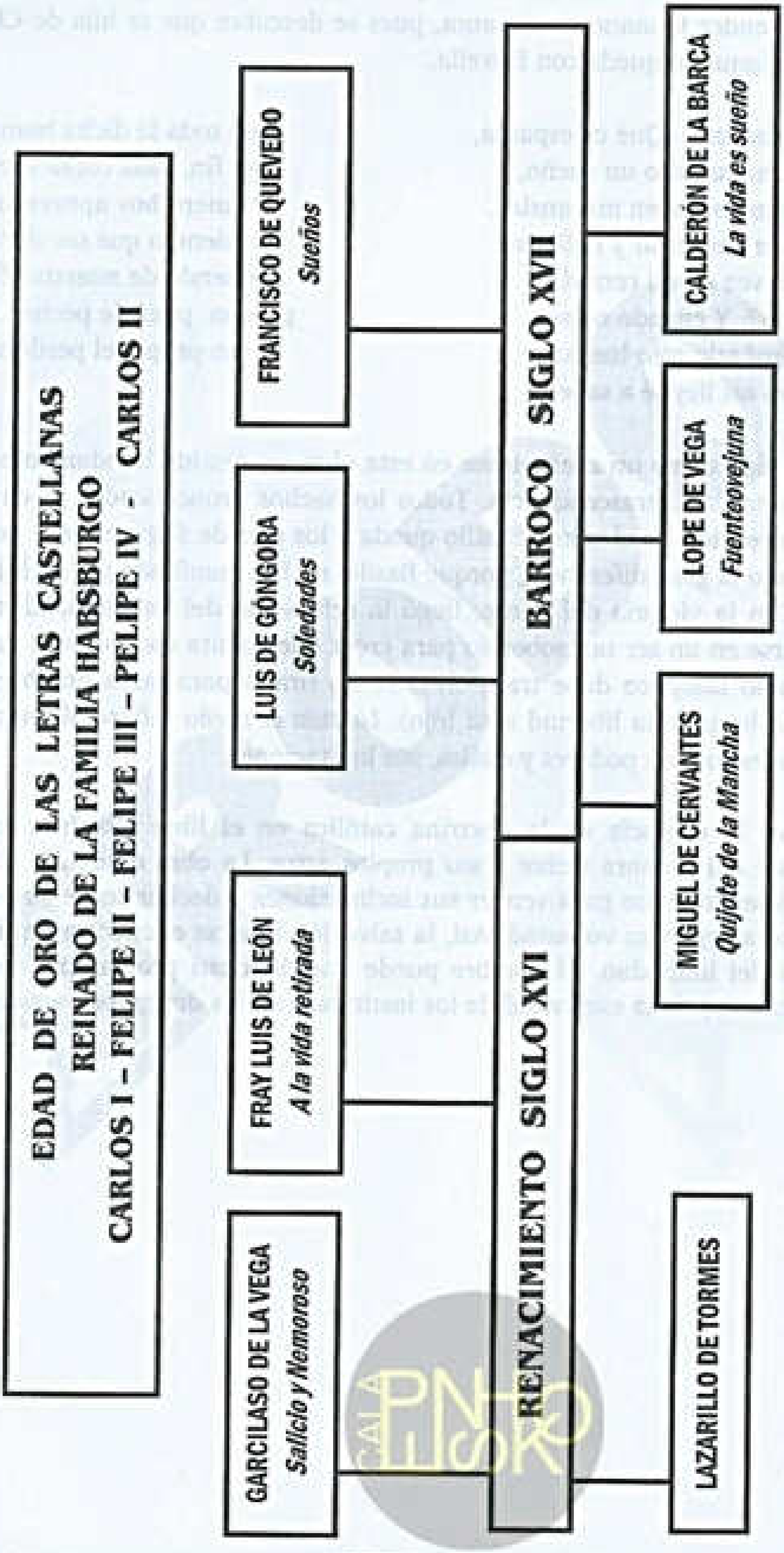
Segismundo se pone a la cabeza de los rebeldes y vence a su padre, pero, escarmentado con lo que le aconteció en aquello que creyó un sueño, se conduce con sabiduría y prudencia: sométese a la voluntad de su padre y hace pensar que será un rey modelo. Ahora Astolfo tendrá la mano de Rosaura, pues se descubre que es hija de Clotaldo y este es noble; y Segismundo queda con Estrella.

¿Qué os admira? ¿Qué os espanta,
si fue mi maestro un sueño,
y estoy temiendo, en mis ansias,
que he de despertar y hallarme
otra vez en mi cerrada
prisión? Y cuando no sea,
el soñarlo sólo basta;
pues así llegué a saber
que toda la dicha humana,
en fin, pasa como sueño,
y quiero hoy aprovecharla
el tiempo que me durare,
pidiendo de nuestras faltas
perdón, pues de pechos nobles
es tan propio el perdonarlas.

El tema de la vida como un sueño tiene en esta obra un sentido hondamente religioso con la mirada puesta en la trascendencia. Todos los hechos pronosticados se cumplieron uno tras uno: insurrección en el reino, Basilio queda a los pies de Segismundo; pero la libertad humana produjo la gran diferencia, porque Basilio no fue humillado por su hijo, sino que se rindió a él. Con la victoria del héroe, llegó la refutación del vaticinio. El hombre nunca debe convertirse en un ser tan soberbio para creer que cuenta con poderes para conocer el futuro, así como tampoco debe transformarse en tirano para otros hombres (como hizo Basilio cuando le quitó la libertad a su hijo). *La vida es sueño* refiere al tema del hombre: identificar cuáles son sus poderes y cuáles, sus limitaciones.

La obra apoya la creencia de la doctrina católica en el libre albedrío, que supone la responsabilidad del hombre frente a sus propios actos. La obra defiende, por lo tanto, la capacidad del ser humano para vencer sus inclinaciones y decidir sobre su propio destino, que se configura según su voluntad. Así, la salvación final se encuentra en último término en las manos del individuo. El hombre puede doctrinar sus propias pasiones y liberarse (como Segismundo) de la esclavitud de los instintos o de los designios.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN


EDAD DE ORO DE LAS LETRAS CASTELLANAS
REINADO DE LA FAMILIA HABSBURGO
CARLOS I – FELIPE II – FELIPE III – PELIPE IV - CARLOS II
RENACIMIENTO SIGLO XVI
BARROCO SIGLO XVII
GARCILASO DE LA VEGA
Salicio y Nemoroso
FRAY LUIS DE LEÓN
A la vida retirada
LUIS DE GÓNGORA
Soledades
FRANCISCO DE QUEVEDO
Sueños
LAZARILLO DE TORMES
MIGUEL DE CERVANTES
Quijote de la Mancha
LOPE DE VEGA
Fuenteovejuna
CALDERÓN DE LA BARCA
La vida es sueño

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Qué poder ejercía la Inquisicón en el arte del Siglo de Oro?
Rpta:..

2. ¿Cuál es el aporte más importante de la Escuela Italiana en el Siglo de Oro?
Rpta:..

3. Investigue sobre los pintores de aquella época.
Rpta:..

4. ¿De qué manera influye el platonismo en los poetas?
Rpta:..

5. ¿Por qué Góngora no era tan querido por Lope y Quevedo?
Rpta:..

6. ¿Por qué los autores del Barroco presentaban obras sobre la lucha entre la realidad y ficción?
Rpta:..

7. ¿Por qué se dice que el *Lazarillo de Tormes* aún no presenta estructura de novela?
Rpta:..

8. Investigue sobre el Abindarráez y la Hermosa Jarifa.
Rpta:..

9. ¿Por qué Cervantes ataca a los libros de Caballería?
Rpta:..

10. ¿Por qué se dice que Calderón, a diferencia de Lope, fue universal?
Rpta:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: El pícaro, uno de los personajes más caracterizados de la narrativa española del Siglo de Oro, es reconocido como un

A) colaborador. B) antagonista. C) bufón.
D) idealista. E) antihéroe.

SUSTENTACIÓN: El Siglo de Oro fue el momento de esplendor de las Letras Castellanas. En realidad, fueron doscientos años y abarcó dos grandes momentos del arte universal: Renacimiento (XVI) y Barroco (XVII). Este periodo coincide históricamente con el reinado de la familia Habsburgo.

A lo largo de estos dos siglos, se da el brillo simultáneo de la poesía, la narrativa y el teatro. En cuanto a la narrativa surge la **novela picaresca** cuyo personaje principal es un **pícaro** como **antihéroe (antípoda del caballero andante).** Esta novela, en apariencia autobiográfica, es de tendencia realista, aunque carece de argumento fijo. Sobresalen: *Lazarillo de Tormes* (anónimo), *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán, *El diablo cojuelo* de Luis Vélez de Guevara, *La vida del buscón* de Francisco de Quevedo, *Estebanillo González* (de autoría anónima), *La vida del escudero Marcos de Obregón* de Vicente Espinel, *Los entretenimientos de la pícara Justina* de de Francisco López de Uceda, *Rinconete y Cortadillo* de Miguel de Cervantes.

CLAVE: E

PREGUNTA 2: Con respecto al Lazarillo de Tormes, ubique la secuencia correcta de V (verdadero) o F (falso) de los enunciados propuestos.

I. Su tono es grave y no emplea el humor.
II. La narración es de carácter autobiográfico.
III. El protagonista es un joven pícaro.
IV. El personaje principal se llama Lázaro.

A) VFVV B) VVFF C) FVFF
D) FVVF E) FVVV

SUSTENTACIÓN: El Siglo de Oro fue el momento de apogeo de la literatura española. Abarcó dos grandes momentos del arte universal: Renacimiento

(XVI) y Barroco (XVII). Coincide históricamente con el reinado de la familia Habsburgo. A lo largo de estos dos siglos, alcanzan su esplendor la poesía, la narrativa y el teatro. En cuanto a la narrativa surge la novela picaresca (género propiamente español) que tiene como mejor obra representativa a La vida de Lazarillo de Tormes de sus fortunas y adversidades, cuyo personaje principal Lázaro se muestra como un pícaro, un antihéroe (antípoda del caballero andante), además presenta carácter autobiográfico y es de tendencia realista, aunque carece de argumento fijo. Recurre al humor y la sátira como procedimientos literarios.

CLAVE: E

PREGUNTA 3: La denominación "Siglo de Oro" de un período de la literatura española se debe, principalmente,

A) al brillo simultáneo de la poesía, el teatro y la novela.
B) a la preferencia por los temas grecolatinos.
C) a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra.
D) a la exaltación de la vida retirada y campestre.
E) a la vigencia de la Contrarreforma y del Barroco.

SUSTENTACIÓN: El Siglo de Oro fue el momento de esplendor de las Letras Castellanas. Fueron doscientos años y abarcó dos grandes momentos del arte universal: Renacimiento (XVI) y Barroco (XVII). A lo largo de estos dos siglos, se dio **el brillo simultáneo de la poesía (Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando de Herrera), la narrativa (Miguel de Cervantes, la publicación del Lazarillo de Tormes) y el teatro (Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca).**

CLAVE: A

PREGUNTA 4: En el universo novelesco de España, el pícaro, personaje central de la novela picaresca del siglo XVI, se contrapone al

A) bufón.
B) religioso.
C) caballero andante.
D) aristócrata.
E) hombre honrado.

SUSTENTACIÓN: Durante este momento de esplendor de las Letras Españolas, se desarrolla **la narrativa picaresca** cuyo personaje principal es un **pícaro** como **antihéroe (antípoda del caballero andante).** Esta novela, en

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

apariencia autobiográfica, es de tendencia realista que recurre a la sátira y el humor, aunque carece de argumento fijo. Sobresalen: *Lazarillo de Tormes* (anónimo), *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán, *El diablo cojuelo* de Luis Vélez de Guevara, *La vida del buscón* de Francisco de Quevedo, *Estebanillo Gonzále*z (de autoría anónima), *La vida del escudero Marcos de Obregón* de Vicente Espinel, *Los entretenimientos de la pícara Justina* de de Francisco López de Uceda, *Rinconete y Cortadillo* de Miguel de Cervantes.

CLAVE: C

PREGUNTA 5: ¿Cuál es el tema principal de *El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha*, novela de Miguel de Cervantes Saavedra?

A) La armonía entre lo subjetivo y lo objetivo
B) Las aventuras del Caballero de la Triste Figura
C) Las desventuras del escudero Sancho Panza
D) La recuperación de la honra de don Quijote
E) La lucha entre lo ideal y lo material

SUSTENTACIÓN: La novela del Siglo de Oro español se manifestó de diferentes maneras: Bizantina (*Los trabajos de Persiles y Segismunda* de Cervantes), Morisca (*El abencerraje y la hermosa Jarifa*), Pastoril (*Diana* de Jorge de Montemayor), Caballeresca (*Amadís de Gaula* de Garci Rodríguez de Montalvo) y la Picaresca (*Lazarillo de Tormes*). En su necesidad de acabar con "la autoridad que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballería", Cervantes escribe *El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha*, obra enmarcada dentro del barroco. La obra gira en torno a la lucha entre el Idealismo representado por don Quijote y el Materialismo, encarnado en Sancho Panza. He ahí su universalidad, el haber reflejado dos arquetipos en los que muy bien pueden identificarse todos los seres humanos.

CLAVE: B

PREGUNTA 6: La lucha entre lo ideal y lo material se presenta en una serie de novelas. El mismo conflicto suele ocurrir también al interior de cada persona, Así, se puede decir que todos los seres humanos tenemos un poco de____________ y otro poco de__________________.

A) Carlota – Werther
B) Doña Bárbara – MisterDanger
C) Quijote – Sancho
D) El Jaguar – El Boa
E) Rosendo Maqui – Benito Castro

SUSTENTACIÓN: *El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha* tuvo como propósito, según el mismo autor, el de "deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballería". Cervantes finge ser una especie de erudito y concede la autoría a Cide Hamete Benegelí. La obra gira en torno a la lucha entre el **Idealismo** representado por **don Quijote** y el **Materialismo,** encarnado en **Sancho Panza.** He ahí su universalidad, el **haber reflejado dos arquetipos en los que muy bien pueden identificarse todos los seres humanos.**

CLAVE: C

PREGUNTA 7: ¿Qué es la vida? Un frenesí
¿Qué es la vida? Una ilusión,
Una sombra, una ficción
Y el mayor bien es pequeño,
Que toda la vida es sueño
Y los sueños, sueños son.

Indique a qué modalidad teatral pertenece el fragmento anterior de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca.

A) Drama de honor
B) Drama filosófico
C) Comedia barroca
D) Auto sacramental
E) Entremés medieval

SUSTENTACIÓN: *La vida es sueño* de Pedro Calderón de la Barca es un **drama de corte filosófico reflexivo** centrado en la figura de Segismundo. Este personaje es encarcelado por su propio padre, el rey Basilio, debido a un vaticinio. Segismundo será trasladado a la corte y creyendo que es un sueño lo que vive se porta salvaje, insulta, atropella y mata. Devuelto a la celda, despierta en el mismo lugar y llega a la conclusión de que la vida es solo un sueño. Calderón no hace reflexionar sobre la existencia y los límites imprecisos entre la realidad y la ficción.

CLAVE: B

PREGUNTA 8: En la literatura del Siglo de Oro español, surgió un nuevo estilo denominado culteranismo, cuyo representante más importante fue Luis de Góngora y Argote. Este estilo se caracterizó por...

A) un sentimentalismo exacerbado y una tendencia irónico - satírica.
B) la abundancia de figuras literarias y un lenguaje muy artificioso.
C) una gran complejidad formal y el análisis objetivo de la realidad.
D) el experimentalismo lingüístico y una profunda complejidad conceptual.
E) el predominio del símil y la representación fidedigna de la realidad.

SUSTENTACIÓN: El Culteranismo fue una escuela nacida en España del Siglo de Oro que se caracterizó por su **complejidad en el orden sintáctico** (empleo abundante del hipérbaton, perífrasis, elipsis), su **vocabulario muy ornamental y ostentoso:** imágenes, sonidos y metáforas, neologismos, latinismos, alusiones mitológicas, **elementos decorativos** como epítetos, su vasta erudición clásica (sobre todo en mitología). El primer poeta culterano, propiamente dicho y el que introdujo la escuela fue Luis Carrillo y Sotomayor. Otros fueron: el Conde de Villamediana, Agustín de Salazar y Torres, Gabriel Bocángel. Su mejor exponente será Luis de Góngora y Argote.

CLAVE: B

PREGUNTA 9: La estructura de *Soledades* de Góngora presenta:

A) versos octonarios y octosílabos
B) endecasílabos y heptasílabos
C) estancias y octavas reales
D) sonetos y coplas
E) cuartetos y tercetos

SUSTENTACIÓN: La obra *Soledades* de Góngora presenta como estructura la silva que combina una serie de versos endecasílabo y heptasílabos.

CLAVE: B

PREGUNTA 10: Góngora continúa la tradición popular española a través de:

A) romances B) sonetos C) cuartetos
D) silvas E) liras

SUSTENTACIÓN: Góngora fue llamado el Ángel de la Luz por su poesía sencilla y popular rescatando formas como los romances, coplas y letrillas.

CLAVE: A

PREGUNTA 11: *El Lazarillo de Tormes* es narrada en primera persona por:

A) el arcipreste de San Salvador B) un comerciante de Castilla
C) un ladrón de Tordecillas
D) un pícaro de Salamanca E) un pregonero de Toledo

SUSTENTACIÓN: Es verdad que el Lazarillo, siendo niño era pícaro, pero ya adulto consigue el empleo de Pregonero. Es, desde este punto, que recuerda sus aventuras.

CLAVE: E

PREGUNTA 12: Es el personaje con el que Lázaro despierta a la vida de pícaro:

A) el escudero B) el buldero C) el ciego
D) el arcipiente E) el clérigo

SUSTENTACIÓN: A pesar de no ver, el ciego le muestra la realidad: las personas, los actos, los delincuentes, los engaños. Por eso diría de él: Después de Dios, este hombre me dio la vida.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: Cervantes nos cuenta que de tanto leer novelas de caballería Don Quijote concluye que:

A) Solo en ese estado puede hacer una crítica a la sociedad
B) Aldonza Lorenzo podía ser idealizada en Dulcinea.

C) La realidad de España está ausente de fantasías.
D) Era posible resucitar la vida caballeresca de antaño.
E) Era necesario despertar la conciencia de los demás.

SUSTENTACIÓN: Don Quijote ha llenado su cabeza de puras historias caballerescas, esto le produce un cambio de actitud frente al mundo sin valores. Decide por tanto revalorar la caballería y el honor olvidados.

CLAVE: D

PREGUNTA 14: Cervantes cuenta que Don Quijote recibió la orden de caballería; sin embargo, la sobrina del protagonista arguye que no podía serlo, pues recibió tal orden por:

A) Escarnio.
B) Ateísmo
C) Pobreza.
D) Irreligiosidad
E) Burla.

SUSTENTACIÓN: La sobrina de don Quijote, Antonia, se preocupa por su tío y hasta critica su deseo de ser caballero, expresando que lo hizo en estado de locura y aún más son pobres.

CLAVE: C

PREGUNTA 15: *El Lazarillo de Tormes* presenta una tendencia:

A) Poética.
B) Idealista.
C) Religiosa.
D) Realista.
E) Fantástica.

SUSTENTACIÓN: Por su crítica a los diferentes estados sociales, el Lazarillo es enmarcado en la tendencia Realista.

CLAVE: D

twitter.com/calapenshko

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Es incorrecto acerca del Siglo de Oro español:

A) coincide con dos grandes momentos literarios: Renacimiento y Barroco.
B) periodo de dominio de la familia Habsburgo (Carlos I a Carlos II).
C) no acepta la Reforma Protestante, pues imperaba la Santa Inquisición.
D) durante el Barroco se desarrolla el arte religioso producto de la Contrarreforma.
E) aparición de pintores como Francisco de Goya y Jacques Luis David.

2. Marque la alternativa falsa con respecto a la literatura del Siglo de Oro:

A) el primer libro caballeresco aparecido en la Península fue Amadís de Gaula.
B) mientras la novela de caballería nace en Francia; la pastoril, en Italia.
C) el teatro se manifestó a través de dos tendencias: Filosófica y popular.
D) Guzmán de Alfarache es una novela picaresca de carácter crítico-realista.
E) los autosacramentales alcanzan su esplendor gracias a la Reforma Protestante.

3. Garcilaso de la Vega busca idealizar el mundo campestre, para esto hace uso del tópico:

A) Amor bonus B) Beatus ille
C) Locus amenus
D) Ubi sunt E) Carpe diem

4. Sobre las estrofas introducidas por la Escuela Italiana, marque lo correcto:

A) soneto: serie de once versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos.
B) octava real: secuencia de versos octosílabos, de rima cruzada y un pareado final.
C) lira: estrofa de cinco versos que combinan dos hexasílabos y tres decasílabos.
D) silva: combinación indefinida de versos endecasílabos y heptasílabos.
E) estancia: distribución de versos octosilábicos, de rima asonante y alterna.

5. Es correcto con respecto a las escuelas poéticas aparecidas en el Siglo de Oro:

A) Salmantina: lenguaje sencillo, aunque de temática compleja que prima lo sensorial.
B) Sevillana: innovación del lenguaje y juego de conceptos, palabras e ideas.
C) Italiana: importadora del mundo grecolatino: mitología y estrofas novedosas.
D) Culterana: poesía hermética a través de estrofas de corte popular como romances.
E) Conceptista: visión amarga y pesimista del mundo, por eso desarrolla lo caballeresco.

6. Es una característica ajena a la poesía amorosa de Garcilaso de la Vega:

A) gira en torno a la figura de su amada Isabel de Freire, dama de la corte de Portugal.
B) influencia latina de Virgilio, Ovidio, Horacio, e italiana de Sannazaro y Petrarca.
C) la Égloga de Salicio y Nemoroso está compuesto al estilo de la Canzone de Petrarca.
D) su producción fue dada a conocer gracias a la esposa de Juan Boscán.
E) gusto por el empleo de estrofas y metros hispanos, así como la temática platónica.

7. En la poesía de fray Luis de León hallamos:

A) profunda preocupación moral, pues predomina la estética sobre la reflexión.
B) alejamiento de influencia grecolatina y atracción por la poesía italiana.
C) rechazo total a las estrofas importadas, imponiendo lo hispano y tradicional.
D) En Oda a la vida retirada hallamos influencia horaciana y oposición ciudad/campo.
E) influencia imperante de Francisco de Quevedo, así como de la escuela conceptista.
F) temática inspirada en el papel desempeñado por la Contrarreforma Católica.

8. «Goza cuello, cabello, labio y frente, /antes que lo que fue en tu edad dorada /oro, lilio, clavel, cristal luciente, /no sólo en plata o viola troncada /se vuelva, mas tú y ello juntamente /en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada» En estos versos, se desarrolla el tópico derivado del:

A) Ubi sunt B) Carpe diem
C) Amor bonus
D) Locus amenus E) Beatus Ille

9. Marque la alternativa correcta sobre las novelas aparecidas durante el Siglo de Oro:

A) Morisca: Amadís de Gaula. Lucha de un vagabundo por escalar socialmente.
B) Bizantina: Persiles y Segismunda. Historia sobrenaturalizada de héroes medievales.
C) Pastoril: Diana. Temática amorosa e idealización del «pastor» y el mundo campestre.
D) Caballeresca: El Abencerraje. Aventuras de parejas que se unen tras contínuas peripecias.
E) Picaresca: El diablo cojuelo. Narrativa de apariencia autobiográfica y tendencia poética.

10. Marque la secuencia correcta V y F sobre la novela picaresca:

♠ género propiamente español que nace al publicarse el Lazarillo de Tormes.
♠ aparición del narrador-personaje, es decir, presenta forma autobiográfica.
♠ crítica a las diferentes clases sociales, aunque carece de argumento fijo.
♠ producto de la influencia del Erasmismo

A) VVFF. B) VFVF.
C) FVFV.
D) VVVV. E) VVVF

11. Es una alternativa incompatible con El Lazarillo de Tormes:

A) escenas sueltas, es el protagonista quien le otorga unidad a la obra.
B) escrita a manera de carta, en que el personaje quiere contar un «caso».
C) presenta un prólogo y siete tratados, aunque son nueve los amos de Lázaro.
D) el pícaro presentado se caracteriza por ser sinvergüenza y cometer actos por caprichos.
E) el Ciego, Clérigo y Escudero son quienes forman la personalidad del personaje.

12. La influencia del Eramismo en El Lazarillo de Tormes radica en:

A) El desenmascaramiento de la crisis económica suscitada durante el reinado de Carlos I.
B) La constante sátira que se hace a través de personajes del mundo eclesiástico.
C) La denuncia a la mala política econóica realizada por el Rey del segundo Renacimiento.
D) La burla de las diferentes clases sociales como escuderos, pintores, panaderos, etc.
E) La aparición de personajes idealistas como el capellán y el clérigo.

13. Es el personaje que abre los ojos a Lázaro es_______, mientras que aquel en cuya casa no se come ni se bebe es_________:

A) el escudero – ciego.
B) el buldero – escudero.
C) el ciego – escudero.
D) el arcipreste - clérigo
E) el clérigo - capellán

14. El Lazarillo de Tormes desenmascara a la sociedad de su época, por esto se le suele enmarcar en la tendencia:

A) Poética. B) Bizantina.
C) Religiosa.
D) Realista. E) Morisca.

15. El Lazarillo de Tormes presenta como ejes centrales:

A) El amor y el honor
B) El dolor de ser humano y la venganza
C) La honra y la pobreza
D) Defensa del Erasmismo
E) Desenmascaramiento de la iglesia

16. la obra El Lazarillo de Tormes, presenta como ambientes geográficos:

A) León y Toledo.
B) Segovia y Guadalajara.
C) Soria y Andalucía.
D) Toledo y Salamanca.
E) Alcalá de Henares y Córdoba.

17. En la obra El Lazarillo de Tormes, es correcta la relación amo y aventura:

A) Escudero: estrellado contra un poste como venganza por todos los agravios.

B) Capellán: se rehusó a pedir limosna para él, pues era demasiado tacaño.
C) Clérigo: descubrió que Lázaro le robaba los panecillos, gracias a una llave.
D) Ciego: Lázaro se mostró demasiado ocioso y le gustaba el vicio.
E) Arcipreste de San Salvador: recibía constantes quejas por su mal conducta.

18. Son características del Quijote de Cervantes, excepto:

A) Mezcla de los diferentes niveles del lenguaje (coloquial, culto y señorial)
B) apareció un Quijote apócrifo escrito por Alonso Fernández de Avellaneda.
C) aparecen elementos de diversas novelas (picaresca, pastoril, caballeresca, etc.).
D) el tema central es la lucha entre el materialismo (Sancho) y el Idealismo (don Quijote).
E) cuenta Cervantes que un tal Cide Hamete Benegelí fue el autor del Quijote apócrifo.

19. La identidad del «Caballero de los Espejos» en el Quijote de la Mancha es:

A) Sansón Carrasco
B) Alonso Quijano
C) Sancho Panza
D) Rodrigo Díaz
E) Fernán Gómez

20. Alonso Quijano, en la obra Cervantina, pertenece a la clase:

A) Escudero
B) Hidalgo
C) Caballero
D) Infanzón
E) Infante

Capítulo 6

Literatura Contemporánea del Siglo XIX: Romanticismo - Realismo Parnasianismo - Simbolismo

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce el impacto producido por las revoluciones, científico e industrial, en la sociedad del siglo XIX.
- Descubre la influencia producida por los acontecimientos sociales y políticos en las obras y autores de este siglo.

LECTURA:

PREFACIO DE CRONWELL
(VÍCTOR HUGO)

Digámoslo en voz alta. Ha llegado el tiempo en que la libertad, como la luz, penetrando por todas partes, penetra también en las regiones del pensamiento. Es preciso inutilizar por inservibles las teorías, las poéticas y los sistemas. Hagamos caer la antigua capa de yeso que ensucia la fachada del arte. No debe haber ya ni reglas ni modelos; o mejor dicho, no deben seguirse más que las reglas generales de la naturaleza, que se ciernen sobre el arte, y las leyes especiales que cada composición necesita, según las condiciones propias de cada asunto. Las primeras son interiores y eternas, y deben seguirse siempre; las segundas son exteriores y variables, y sólo sirven una vez. Las primeras son las vigas de carga que sostienen la casa, y las segundas son los andamios que sirven para edificarla y que se hacen de nuevo para cada edificio; unas son el esqueleto y otras la vestidura del drama. Estas reglas, sin embargo, no están escritas en los tratados de poética. El genio, que adivina más que aprende, extrae para cada obra las primeras reglas del orden general de las cosas, las segundas del conjunto aislado del asunto, que trata, no como el químico que enciende el hornillo, sopla el fuego, calienta el crisol, analiza y destruye, sino como la abeja, que vuela con alas de oro, se posa sobre las flores y extrae la miel, sin que los cálices pierdan su brillo ni las corolas su perfume.

Insistimos en que el poeta sólo debe seguir los consejos de la naturaleza, de la verdad y de la inspiración, que ésta es también una verdad y una naturaleza. Lope de Vega decía:

Que cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves.

Efectivamente, no son demasiado *seis llaves* para encerrar los preceptos. El poeta debe tener mucho cuidado de no copiar a nadie, y ni aun tomar por modelo a Shakespeare o a Moliere, a Schiller o a Corneille. Si el verdadero talento pudiera abdicar hasta este punto de su verdadera naturaleza, y desprenderse de su originalidad personal para transformarse en otro, lo perdería todo representando el papel de Sosie. Sería el dios que se convertía en lacayo. Es preciso beber en los manantiales primitivos; que la misma savia, esparcida por todo el suelo, que produce todos los árboles del bosque, los produce diferentes en figura, en hojas y en frutos; la misma naturaleza fecunda y nutre a los genios más distintos. El poeta es un árbol que puede ser batido por todos los vientos y abrevado por todos los rocíos que producen sus obras, que son sus frutos, como, el fabulista produce sus fábulas. ¿Por qué encadenarse a un maestro? ¿Por qué esclavizarse a un modelo? Vale más ser zarza o cardo, que se nutre de la misma tierra que el cedro y que la palmera, que ser hongo o liquen de los grandes árboles; la zarza vive y el hongo vejeta; además, que por grandes que sean el cedro y la palmera, la sustancia que se saque de ellos puede no convertirnos en grandes por nosotros mismos. El parásito de un gigante resultará todo lo más enano. La encina, a pesar de ser colosal, sólo puede producir el muérdago.

Si algunos de nuestros poetas han sido notabilísimos imitando, es porque, modelándose con la forma antigua, han seguido, sin embargo, las inspiraciones de su naturaleza y de su genio y han sido originales en algo. Sus ramajes se extendían sobre el árbol inmediato, pero sus raíces se sumergían en el suelo del arte; han sido yedra, pero no muérdago. Después ha llegado otra clase de imitadores, que no teniendo ni raíces en tierra ni genio en el alma, han tenido que concretarse a la imitación. Como dice Carlos Nodier: «Después de la escuela de Atenas vino la escuela de Alejandría.» Entonces llegó la irrupción de las medianías, y entonces pulularon esas poéticas, que son tan cómodas para ella y tan embarazosas para el talento. Entonces dijeron que todo estaba ya escrito y prohibieron a Dios que creara otros Molières y otros Corneilles. Quisieron que la memoria hiciera las veces de la imaginación, reglamentando este descubrimiento con aforismos por este estilo: «Imaginar, dice la Harpe con cándida seguridad, no es en el fondo otra cosa que recordar.»

Debe copiarse la naturaleza y la verdad. Nosotros, con la idea de demostrar que en vez de demoler el arte las ideas nuevas Solo tratan de reconstruirle con más solidez y con mejores fundamentos, vamos a indicar cuál es el límite infranqueable que, según nuestra opinión, separa la realidad según el arte, de la realidad según la naturaleza. Solo puede confundirlas el aturdido, como lo hacen algunos partidarios moderados del romanticismo. La verdad en el arte no puede ser, como lo creen muchos, la realidad absoluta. El arte no puede dar la cosa misma. Supongamos que uno de los promovedores irreflexivos de la naturaleza absoluta, de la naturaleza vista fuera del arte, asiste a la representación de una pieza romántica, del Cid por ejemplo. Desde las primeras palabras extrañará que el Cid hable en verso, y dirá que hablar en verso no es natural, que debe hablarse en prosa. En segundo lugar, dirá que el Cid habla en francés, y la naturaleza requiere que hable su lengua, esto es, que hable en español. Pero no es esto todo; antes de llegar a la décima frase castellana, el defensor de la realidad absoluta debe levantarse y preguntar si el Cid que está hablando es el verdadero Cid en carne y hueso. ¿Con qué derecho el actor que lo representa, y que se llama Pedro o Jaime, toma el nombre del Cid? Eso es falso. Por el mismo motivo debe exigir que el sol del cielo sustituya al sol de la maquinaria, y árboles reales y casas verdaderas a los mentirosos bastidores. Colocándonos en semejante pendiente, a la que la lógica nos arrastra, no sabemos ya dónde iremos a parar.

INTRODUCCIÓN

La Edad Contemporánea se inicia con la Revolución Francesa y sus ideales de "Libertad, Igualdad y Confraternidad". En el campo de la Literatura, esto no es ajeno; pues aquel grito de libertad cambió el pensamiento de muchos jóvenes artistas que estaban deseosos de querer romper las ataduras del pasado y exponer su propia teoría del arte. Este siglo XIX fue propicio. Fue una época de grandes cambios, no solo sociales, políticos, económicos; sino también artísticos. Francia será la cuna de muchas de estas corrientes de los diferentes campos: En la Arquitectura sobresalen el Neogótico y el Historicismo ambas emparentadas con el Romanticismo, el Arts and Crafts y el Art Nouveau. En la Pintura: El Neoclasicismo cedió su lugar al Romanticismo de Goya y Delacroix (a quien Baudelaire le dedica palabras de elogio en su Salón); luego aparecerían el Realismo de Courbet; Los Paisajistas ingleses; el Simbolismo de Moreau, Chavannes, Redon y otros; el Impresionismo (que tuvieron como precursor al gran Manet y a Corot) de Monet, Renoir, Cézanne. En el campo de la Literatura que es lo que nos interesa, recordemos que la primera mitad del siglo fue dominada por el Romanticismo, luego cedería su paso al Realismo y este alcanzaría su grado exagerado en el Naturalismo; pero en medio de esos turbulentos cambios se desarrollan dos escuelas que por su belleza, una; y su nuevo estilo, la otra; presentaron un nuevo credo del arte. Son el Parnasianismo y el Simbolismo, cuya influencia en los poetas del futuro serán inmarchitables. Son estos movimientos los que conoceremos en este capítulo.

ROMANTICISMO

"El arte clásico tenía que reproducir una forma determinada, lo real, y sus imágenes podían identificarse con la idea del artista; el arte romántico tenía que representar o más bien indicar el infinito y cosas intelectuales, y veíase obligado a inspirarse en un sistema de símbolos tradicionales y de parábolas bellas... La imaginación realiza esfuerzos increíbles para expresar con imágenes materiales lo que es puramente intelectual" (H. Heine)

DEFINICIÓN

Algunos creen que el término Romántico deriva del inglés *Romantic* "pasional" y "emotivo", otros sostienen que fue del alemán *romanhaft o romantisch* que calificaba a todo partidario de las doctrinas *anticlásicas*. Fue esta acepción la que triunfó. En Francia, Stendhal llamó *Romanticisme* derivada de *romantique* que en los siglos XVII y XVIII significaba *novelesco*. En España, la expresión fue *romanesca, romancesca, románica y romántica*. Lo cierto es que este movimiento nace hacia los finales del siglo XVIII (Algunos suelen ubicar sus inicios con el estallido de la Revolución Francesa). Fue un movimiento que se sublevó contra las normas establecidas por los Neoclásicos y expresó la Libertad, tanto en el arte como en el espíritu mismo. Fue, en realidad, un movimiento bastante complejo, sus fuentes se hallan en los filósofos idealistas, en los reaccionarios políticos, en los gustos por el medioevo. Como tal, sufrió reveses y cambios de acuerdo al contexto que se presentaba. He ahí la dificultad que se manifiesta cuando se trata de definir a esta corriente.

CONTEXTO

Dentro de este contexto en que se enmarca el Romanticismo, estalla la revolución francesa, la Invasión Napoleónica, la Revolución Industrial, la Revolución científica, las revoluciones liberales y el apogeo del Idealismo en la Filosofía. Claro que cada país tendrá su propio contexto y, por ende, su propia visión del movimiento.

El romanticismo se funda en la expresión de los sentimientos y, estos, pueden manifestarse de diversas formas: sentimientos amorosos, patrióticos, de rebeldía y hasta de solidaridad. He ahí los diferentes caminos que asumen los artistas. Frente a la invasión de Napoleón, quien aparece como un tirano, los artistas expresan la libertad y deciden enfrentarse de diversas maneras: unos con armas y otros con ideas, a través de la recuperación de lo nacional frente a lo extranjero. Así, surge una tendencia del romanticismo que gustó en demasía, la Histórica, y que fue representada por obras como *Los tres mosqueteros, Ivanhoe, Guillermo Tell, Hernani, El conde*

Montecristo o El hombre de la máscara de hierro, en que los personajes luchan contra el tirano (sea rey, conde, marqués, cardenal, etc.). Otro de los acontecimientos fue la revolución científica de la mano con la Medicina (recordemos que a finales del siglo XVIII, Galvanius ya realizaba experimentos con la electricidad sobre las ranas muertas), he ahí que el hombre empieza a sentirse un ser superior: Ahora ya puede conceder vida y la Teoría del Superhombre dominará a lo largo de este siglo; algunas obras se inspirarán en estos avances como *Frankenstein,* subtitulada *Prometeo Moderno.* La Revolución industrial también jugó un papel importante para la aparición de algunas obras. Si bien el progreso ayudó, tuvo su lado oscuro: el desempleo que acarreará la pobreza, la delincuencia, la doble moral, la prostitución; y el poeta, que no es ajeno a su mundo, experimenta cierto sentimiento de solidaridad con el pobre y le presta la pluma para que pueda expresarse. Este sentimiento determinará la aparición de una nueva tendencia: la Social que tiene como exponente a la obra *Los miserables* de Víctor Hugo (obra considerada tránsito entre el romanticismo y realismo). Finalmente, la aparición de la Burguesía como clase imperante destierra al artista de su imperio y lo despoja de sus lauros, convirtiéndolo en un mortal cualquiera. Las obras pierden su valor espiritual y se convierten en mercancías, por eso aparecieron gritos de desencanto y pesimismo ante el mundo que le abre las puertas. Distante de Dios y discriminado por el mundo; este Ángel Caído del arte se subleva contra lo establecido y busca a un ser en quien poder reconocerse. Así encontró a Lucifer en el espejo: expósito e incompredido, bello y sabio, rebelde y poderoso. Por eso surgen obras como Caín, El estudiante de Salamanca, Fausto, etc., que se convertirán en precursoras del Simbolismo. En conclusión, podemos manifestar que aparecieron cuatro tendencias dentro de este movimiento, a saber: Sentimental, Satánica, Social e Histórica. Esto es solo un punto de vista, pues muchos estudiosos consideran que aparecieron dos tendencias muy marcadas, pues cada uno aplicaba su propio ideal de libertad: Conservadora (restauración de los valores ideológicos, patrióticos y religiosos. Se defiende la libertad sin caer en extremismos. Goethe, Walter Scott) y Liberal (destrucción del orden vigente, en religión, arte y política. Afirman los derechos del individuo frente a las normas. Byron, Hugo, Larra). Lo cierto, es que el Romanticismo abrió las puertas a otras corrientes, que nacieron y fueron evolución de este.

PRERROMANTICISMO

ALEMANIA: CUNA DEL ROMANTICISMO

STURM UND DRANG: TORMENTA Y PASIÓN

Fue un movimiento espiritual y cultural cuyo nombre procede del drama del mismo título de Federico Klinger (el título original fue *Wirrwarr* "Caos" y estrenada en Leipzig en 1777. A pesar de ser recibida con frialdad, se convirtió en la imagen de los jóvenes poetas) y que se enfrentaba al Aufklärung (movimiento racionalista alemán). Sus antecedentes los encontramos en Jean Jacques Rousseau y sus *Discursos* en que exalta el estado de la naturaleza frente a la civilización idolatrada por la Ilustración, así como en la rebeldía de Klopstock (Abrió el camino a las influencias inglesas. Escribió *La Mesíada*) y Lessing (Fustiga la moda y los criterios literarios vigentes en Alemania, censurando la sumisión a la literatura francesa y poniendo a la literatura inglesa –sobre todo Shakespeare- más cerca del genio alemán. Una de sus obras fue *Minna von Barhelm*, considerada como la primera gran obra del teatro alemán y ejemplo de drama burgués) contra los modelos clásicos. Sus filósofos fueron Hamann (*Cruzadas de un filólogo*) y Herder (*Fragmentos sobre la última literatura alemana.* En esta obra aconseja la originalidad a toda costa). Entre los poetas figuran: Goethe (de la primera etapa. Su obra *Werther, Gotz de Berlichingen*), Schiller (*Los bandidos, Don Carlos*). Dentro de este movimiento pueden distinguirse cuatro grupos: **El del Norte** (Gerstenberg), **La Unión de Gotinga o El Boscaje** (Vos, Siegwart Bürger, Stolberg), **Los Poetas del Rin** (Müller, Klinger, Lenz, Goethe) y el de **Los Místicos.**

En síntesis, los Sturmer: rechazaron el racionalismo y por el contrario exaltan la actitud de la personalidad impulsiva, guiada por las tempestades de la pasión; valoraron lo misterioso acudiendo a las leyendas y supersticiones populares; adoraron el panteísmo naturalista, armonizando los fundamentos de la religión con una permanente invocación de la naturaleza (la ven como un organismo viviente, libre y salvaje), exaltaron el sentimiento y lo individual como manifestación del impulso creador: El poeta es un titán enfrentado con la misma divinidad.

Algunos poetas demoraron en superar este periodo, por lo que quedaron en el olvido; otros, como Goethe y Schiller fueron visionarios de la Universalidad.

INGLATERRA

OSSIANISMO:

Toma el nombre por la publicación de *Fragmentos de poesía antigua recogida en las Tierras Altas de Escocia* (1760) que hiciera James Macpherson atribuyéndolo al legendario bardo escocés Ossián del siglo III, hijo del rey Fingal. En realidad, se sabe que son inventados, pero influyó determinantemente, sobre todo, en Alemania y en Goethe para la creación del *Werther*. De esta manera, abre camino al descubrimiento de los trovadores y el mundo mitológico medievales. El obispo Thomas Percy publica en 1765 *Reliquias de antiguas baladas heroicas* (colección de antiguos cantos populares ingleses), aunque no tuvo el recibimiento de los cantos de Ossián, estimuló a los eruditos de otras naciones a estudiar el folclore.

NOTA:

La vida de Ossián es muy oscura. Se sabe que fue hijo del rey Fingal y que durante una expedición que hizo a Irlanda se enamoró y se casó con Ervallín con quien tuvo a un hijo, Óscar. Muere este presagiando las desgracias que se avecinan y se cumplen cuando muere la esposa de Ossián. Lo envuelve la ceguera y lo abandonan los amigos. A este dolor, compone sus poemas que se irán transmitiendo de generación en generación.

Otros precursores fueron: William Lisle Bowles, Roberts Burns y William Blake. En el campo de la novela, se apunta hacia lo terrorífico (novela de "Terror", "Negra" o "Gótica") de Ana Ward, llamada Ana Radcliffe escribió *El idilio del Bosque, Los misterios de Udolfo*, y Gregory Lewis con *El Monje* que relata la historia del monje Ambrosio, prior de las capuchinos de Madrid, que utiliza la magia y el crimen para hacerse amante de sus penitentes, incluso hace un pacto para escapar al suplicio que le reserva la Santa Inquisición. Finalmente, fue traicionado y muerto por el diablo. Este relato entusiasmó a la juventud. No debe olvidarse a Edward Young y su obra *Pensamientos nocturnos sobre la vida, la muerte y la inmortalidad*, que sería muy exaltada por los futuros románticos.

FRANCIA

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 - 1778):

La nueva Eloísa (el subtítulo es *Cartas de dos amantes habitantes de una aldea al pie de Los Alpes*) en esta obra da rienda suelta a sus sentimientos apasionados y asocia la poesía del amor imposible con el elogio declamatorio de la virtud y la melancolía de la Naturaleza, *Emilio o de la Educación*, tratado de pedagogía que intenta dejar al discípulo el aprendizaje casi exclusivo de la Naturaleza.

CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO

Luego de haber establecido la cuna y los personajes que abrieron las puertas al movimiento, podemos resumir las características principales:

- **CULTO AL YO:** Se exaltan las pasiones y sentimientos, la insatisfacción que siente el romántico ante la realidad política y social hace que no crea más en la razón. Ésta ya no puede explicarlo todo; existen fuerzas sobrenaturales que están fuera de todo control. Por eso, el artista siente una angustia que se traduce en tristeza, soledad, desesperación, amores inalcanzables, y la naturaleza se adapta a los sentimientos del yo que sufre; la tristeza estará acompañada de crepúsculos, ruinas, claros de luna, la cólera tendrá como escenario tempestades, remolinos de viento, etc. El Romanticismo reivindicó al ser humano como individuo concreto y se centró en la exaltación del yo y de la subjetividad. Los románticos defendieron, así mismo, la individualidad de los pueblos y las nacionalidades, que habían mantenido vivo su pasado en canciones, leyendas y tradiciones. El sentimiento se sobrepone a la razón y crea un mundo lleno de fantasía e imaginación. *"Solo un poder hace al poeta, la imaginación, la visión divina"*. (W. Blake)
- **AMOR A LA NATURALEZA:** Fuente de riqueza inspiradora amaron las tardes crepusculares, los castillos abandonados, a la luna colándose entre las ramas de los árboles y el rocío matutino que cae como lágrima de las copas de los árboles. *La naturaleza no lo era todo para ellos, pero ellos no hubiesen sido nada sin ella.*
- **LIBERTAD:** Se sublevaron no solo en el campo artístico (No se sometieron a reglas. En cuanto al teatro, revaloraron a Lope, Calderón, Tirso, Shakespeare, etc., e implantaron el drama); sino también en lo político, social (buscaron amores imposibles y prohibidos) y espiritual. Destrozaron todo lo que significaba lazo o convención social.
- **RETORNO A LA EDAD MEDIA:** Revaloraron lo Gótico, las leyendas e historias de aquella época olvidada con el renacimiento y neoclasicismo. Los héroes que dominan son *El Cid, Robin Hood, Guillermo Tell, etc. El nacionalismo* se apoderó de los jóvenes que entonces lucharon por la libertad política frente al poder absorbente de Napoleón.
- **Sobre la estética de lo Grotesco:** En 1827 Hugo escribe el famoso Prefacio de Cromwell donde lo define como un principio que engendra varias formas artísticas que se caracterizan por la mezcla de las realidades contradictorias que poseen idéntico valor. Hugo escribe: «Lo grotesco antiguo es tímido y siempre intenta ocultarse. [...] En el pensamiento de los modernos, en cambio, lo grotesco desempeña un papel inmenso. Se encuentra en cada uno de sus rincones; por una parte, crea lo deforme y lo horrible; por otra, lo cómico y lo bufo. [...] Nosotros creemos que lo grotesco es la más rica de todas las fuentes que la naturaleza puede abrir en el arte.» Lo grotesco es, según él, «la forma capaz de contrapesar la estética de lo bello y lo sublime», o

sea, una peculiar síntesis de lo feo y lo bello que facilita captar en una obra artística toda la variedad de las posibles formas de ser: lo mezquino y lo distinguido, lo cómico y trágico, lo horrible y lo jocoso. Por lo tanto, en primera línea aparecen motivos de locura, marionetas, máscaras y seres híbridos; predomina lo caricaturesco, lo tremendo, lo cómico, lo satánico y lo bufonesco. A su vez, la estética grotesca, a través de sus recursos particulares, pone en tela de juicio cualquier valoración estética, acentuando su efemeridad.

- **La búsqueda del absoluto:** Como consecuencia de la sobrevaloración del Yo, el artista romántico se debatirá entre dos polos opuestos. Por un lado, el deseo de alcanzar el Absoluto, es decir, lo eterno; pero por otra parte se encontrará con la imposibilidad de transcender lo puramente material y finito, la realidad. El mundo de lo desconocido ejerció sobre los románticos una enorme atracción; pero entre ese desconocido ideal y el hombre se interpone la realidad. El artista tenderá entonces a proyectar sobre esa realidad su propio Yo y, por tanto, la idealizará (influencia de la filosofía Idealista). El resultado de este proceso fue, casi siempre, el desencanto y la frustración, resultado que originará lo que se ha llamado el "mal del siglo", una especie de sentimentalismo enfermizo que llegó a ponerse de moda.
- **Angustia metafísica:** Al haber perdido la confianza en la razón, el ser romántico es por naturaleza alguien inseguro e insatisfecho, lo cual da lugar a la desazón vital romántica. El romántico siente la vida como un problema insoluble. Su instinto le denuncia la existencia de fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento racional y una invencible angustia sobrecoge su ánimo. Este aspecto es, sin embargo, también motor de la creación artística en la búsqueda constante del romántico de respuestas y soluciones a las dudas y problemas que se plantean.

REPRESENTANTES

ALEMANIA:

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 – 1832)

Vivió poco más de ochenta años, por tanto, conoció la época del Aufklärung, el barroco, el Sturmer y el romántico. Muchos críticos dividen su evolución literaria en cuatro, otros en tres periodos; pero solo remarcaremos dos, que son las más pronunciadas:

I. **STURMER,** es su período de juventud y se convierte en el líder del Sturm Und Drang. De este período, son las obras: *Werther* que acarreó una oleada de suicidios, *Gotz de Berlichingen* (historia de un caballero alemán que se hizo bandido en el siglo XVI), *Prometeo, Clavijo, Estela*. También empezó la versión primitiva de *Fausto:* el *Urfaust* (Este *"Fausto"* primitivo estaba compuesto por el Primer Monólogo hasta el diálogo con Wagner; incluye, Mefistófeles y el estudiante; la taberna de Auerbach y, por último, las escenas correspondientes a la Tragedia de Margarita con excepción de la Selva y la caverna junto a la Noche de Walpurgius) y el primer *Wilhem Meister*.
II. **CLÁSICA,** Producto de su viaje a Italia y que le serenizó el espíritu. Recibe gran influencia de las antiguas culturas. Condenó a los románticos, pero lo hizo teniendo presente no el

espíritu; sino los excesos de aquel fenómeno. De Ruggiero sostiene que "*Sin embargo, este clasicismo no es más que el resultado de la fuerza desatada por el Sturm Und drang sometida al orden de la forma y de un nuevo sentido del límite*", es decir, Romanticismo. Esto se manifiesta en el *Fausto* (la unión de Helena -Lo clásico- y Fausto –Lo moderno-, de esta unión nace Euforión: Símbolo de la nueva poesía que Goethe anhelaba y que encuentra su mejor terreno en la pluma de Lord Byron), además recordemos que entre el *Fausto* de la primera (apasionado y satánico) y segunda parte (reflexivo y equilibrado) se muestra una evolución. Otras obras son: *Ifigenia en Táuride, Egmont y Torquato Tasso, Herman y Dorotea, Elegías romanas, Las afinidades electivas y Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister; Fausto* (Primera parte 1808), *Poesía y verdad,* su autobiografía, la segunda parte de su poema dramático *Fausto* (publicado póstumamente en 1832).

LAS CUITAS DEL JOVEN WERTHER

- Publicada en 1774 y reelaborada en 1782 -

"*Si escribiera un nuevo Werther, haría que a la gente se le erizaran los cabellos mucho más aún que con el primero. Lo que tiene de peligroso este libro es que en él la debilidad está descrita como una fuerza*". (Goethe)

- **Narrada en forma epistolar** (a imitación de *La nueva Eloísa* de Rousseau y *Pamela* de Samuel Richardson). Las cartas que se han recogido tienen como destinatario a Guillermo (Wilhelm), amigo del protagonista. También aparecen fragmentos del diario en que Werther anota sus impresiones.
- **Goethe encontró la inspiración** en su vida misma cuando había llegado a Wetzlar y se enamoró de **Charlotte Sofía Enriqueta Buff**, prometida de su amigo **Kestner.** Rechazado, buscó descanso en el suicidio; pero conoció a **Jerusalén**, quien se enamoró también de una mujer casada. Este joven *de chaleco amarillo y frac azul*, no pudo sostener su enflaquecido espíritu por el desdén de la dama y se suicidó con *una pistola que había pedido prestada.*
- **La obra presenta dos narradores:** Werther (quien expresa sus emociones y experiencias) y el editor (el que ha recopilado las cartas y narra el final del héroe).
- **Ha sido dividida en:** Libro primero, Libro segundo y la carta del editor al lector

El argumento de la obra es sencillo:

LIBRO PRIMERO (abarca desde la primera carta 4 de mayo de 1771 – hasta la del 10 de setiembre) Werther, a través de una serie de cartas enviadas a su amigo Wilhelm narra todas sus vivencias en su traslado a un pequeño pueblo llamado Walheim, donde se dedicará a sus placeres favoritos: la lectura y la pintura. Allí conocerá a Carlota (Lotte) de la que se enamora profundamente desde la primera vez que la ve. "*Atravesé el patio, subí la escalinata que llevaba a la entrada de la linda casa y cuando pasé por el vestíbulo, presencié el espectáculo más encantador que hubiera visto. Seis niños, entre dos y 11 años, estaban agrupados en torno a una joven de estatura media, pero bien formada, cuyo traje era un simple vestido blanco adornado con lazos de color de rosa en marchas y pechera. Tenía un pan casero en la mano y a cada niño le daba un pedazo según su edad y apetito. Los niños levantaban sus manitas y luego de recibir la merienda, los más vivos se fueron con ella muy alegres y los más calmados se dirigieron con prudencia a la puerta para ver a los forasteros y el coche donde debía subir su querida Carlota*" (16 de junio). Ella está comprometida con Alberto, pero aun así no perderá la esperanza de poder conquistar su corazón. Sus continuas visitas a la joven aumentarán los deseos, así como el amor que siente por ella, llegando, en ocasiones, a creer que es correspondido. "*¡La veré!, exclamo con júbilo por la* *mañana cuando, al despertarme lleno de alegría, dirijo mi mirada hacia el sol que sale; ¡la veré!, y no tengo otro deseo en todo el día. Lo demás desaparece ante esta esperanza"* (19 de julio).

LIBRO SEGUNDO (abarca desde la carta del 20 de octubre de 1771 hasta la del 6 de diciembre de 1772). Werther, abandona el pueblo para ir a trabajar como secretario del Embajador. Pero las relaciones entre ambos no son nada buenas, así como la añoranza que tiene el protagonista, tanto del pequeño pueblo de donde procede, como de su amada Lotte. Por todo ello, el joven decide regresar a la pequeña aldea, pero allí todo ha cambiado: Lotte se ha casado. Otra noticia le causa estupor: un joven que se había enamorado de una viuda ha cometido un terrible asesinato por el que es encarcelado. Alberto y Werther discuten este tema desde opuestos puntos de vista. Todo ello conlleva a que la vida se le haga insoportable. Unido a ello, continúa el profundo amor que siente por Lotte y que va aniquilando su personalidad. *"Su imagen me persigue: que duerma o que vele, ella sola llena toda mi alma. Cuando cierro los ojos, en el cerebro, donde se halla la potencia de la vista, distingo con claridad sus ojos negros. No puedo explicarme esto. Me duermo y los veo también: siempre están ahí, fascinantes como el abismo. Todo mi ser, todo, no puede separarse de ellos. ¿Qué es el hombre, ese semidiós ensalzado? ¿No le falta la fuerza cuando más la necesita? Y cuando abre las alas en el cielo de los placeres, lo mismo que cuando se sumerge en la desesperación, ¿no se ve siempre detenido y condenado a convencerse de que es débil y pequeño, él, que esperaba perderse en el infinito?"* (6 de diciembre)

CARTA DEL EDITOR AL LECTOR: Son pasajes relatados por el editor, intercalados con las últimas cartas del 12, 14 y 20 de diciembre)

Entristecida por los desórdenes emocionales de Werther, Charlotte decide poner distancia a la relación que, tiempo atrás, tanto los unió. Este hecho trastorna mucho más a Werther quien, arrastrado por las lecturas de Ossián y enloquecido, consigue abrazarla y besarla. Finalmente, ella corresponde, en un primer momento, luego lo rechaza y él marcha a su casa. Ahí decide poner fin a su vida: *"Sereno y tranquilo tocaré la puerta de bronce del sepulcro. ¡Ah! ¡Si hubiera tenido la suerte de morir como sacrificio por ti! Con alegría y entusiasmo hubiera dejado este mundo, seguro de que mi muerte afianzaba tu descanso y la felicidad de toda tu vida. Pero, ¡ay!, sólo algunos seres con privilegios logran dar su vida por los que aman y ofrecerse en holocausto para centuplicar los goces de sus existencias amadas. Carlota: deseo que me entierren con el vestido que tengo puesto, pues tú lo has bendecido al tocarlo. La misma petición hago a tu padre. Mi alma se cierne sobre el féretro. Prohíbo que me registren los bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi, rodeada por tus niños... ¡Oh!, abrázalos mil veces y cuéntales la desgracia de su amigo. ¡Cómo los quiero! Aún los veo agitarse a mi alrededor. ¡Ay! ¡Cuánto te he amado, desde el momento primero de verte! Desde ese momento comprendí que llenarías vida... Haz que entierren el lazo conmigo... Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he guardado como una reliquia santa. ¡Ah! Nunca sospeché que aquel principio llevaría a este final. Ten calma, te lo suplico, no desesperes... Están cargadas... Oigo las 12... ¡Que sea lo que tenga que ser! Carlota... Carlota... ¡Adiós! ¡Adiós!"*

Ha determinado su destino: Ha apuntado en su cabeza y libera un tiro con unas pistolas prestadas por Alberto y limpiadas por las manos de Carlota. A la mañana siguiente, su criado descubre el cuadro de horror y al mediodía Werther deja de existir *"Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota. Los jornaleros condujeron a Werther al lugar de su sepultura; no le acompañó sacerdote alguno"*.

En esta obra se divulgan las características prerrománticas: sentimiento a la naturaleza, la desesperación contra el destino, una cierta protesta contra la desigualdad social, la melancolía y la frustración existencial, ese *"mal del siglo"* (búsqueda de lo inalcanzable *¡Ay de mí! ¡Este vacío, horrible vacío que siente mi alma! Muchas veces me digo: "Si pudiera tan sólo un momento* *estrecharla contra mi pecho, todo este vacío quedaría cubierto"*- carta del 19 de octubre) que conduce al protagonista al suicidio. Llena de reminiscencias hacia Klopstock, Ossián, Rousseau. Esta obra también pasó a la historia por haber provocado una ola de suicidios que se conocería como el **Wertherismo** o **"Fiebre del Werther"** que afectó a la moda (para llegar al suicidio, los jóvenes europeos debían vestirse como en la novela, chaqueta amarilla y frac azul, así como el haberse enamorado de un imposible: amada de un amigo).

Esta novela hace una crítica a las distancias entre clases sociales, el prejuicio de que si alguien perteneciente a la clase social alta se mezcla con otras gentes de clase inferior perderá su respeto frente a los de su misma clase: *"He tenido una triste experiencia (...): que gente de cierta clase mantiene siempre una fría distancia con el pueblo bajo, como si creyera perder con el acercamiento; y hasta hay insustanciales y bromistas que simulan rebajarse para hacer sentir a la pobre gente, del modo más palpable, su petulancia. Ya sé que no somos ni podemos ser iguales, pero opino que quien juzga imprescindible distanciarse del así llamado populacho para mantener su respeto, es tan reprobable como el cobarde que se esconde del enemigo por temor a sucumbir."* (carta del 15 de mayo). También a la clase burguesa por sus normas y patrones *"Mucho podrá decirse en pro de las reglas, casi tanto como puede decirse en alabanza de la sociedad burguesa. Quien se forma con arreglo a ellas nunca producirá algo malo o de mal gusto, lo mismo que el que se deja guiar por las leyes y los buenos modales nunca podrás ser un vecino inaguantable ni un singular malvado, pero, dígase lo que se diga, ¡también las reglas destruyen el verdadero sentimiento de la naturaleza y la auténtica expresión!"* (carta del 26 de mayo,). Trata el tema del suicidio, Solo hablar de ello ya era inmoral, Goehte puso en boca de Albert la opinión general de la época: *"no puedo imaginarme cómo un hombre puede ser tan loco que acabe pegándose un tiro; solamente el pensarlo me produce repugnancia. (...) ciertas acciones son inmorales esa cual fuere el móvil que las produce."* (carta del 12 de agosto), y continua diciendo: *"Todo lo exageras y aquí, en este punto al menos, no tienes razón al comparar el suicidio, que es de lo que ahora se trata, con acciones sublimes: cuando no debe ser considerado sinó como flaqueza. Porque en realidad es más fácil morir, que soportar con entereza una vida llena de penalidades."* (carta del 12 de agosto). A lo que Werther replica: *"Veamos pues, si podemos imaginarnos de otro modo en qué estado de ánimo ha de hallarse el hombre que se decide a deshacerse del peso de la vida, en ocasiones agradable. Porque solamente podremos tener el honor de hablar de una cosa si la conocemos y sentimos como los demás. La naturaleza humana —continué argumentando— tiene sus límites: puede soportar hasta cierto punto la alegría, las penas y sufrimientos, pero sucumbe en cuanto sobrepasa esa barrera. (...) Y me parece igualmente absurdo tachar de cobarde a quien se quita la vida; como no sería pertinente tildar de cobarde a quien muere de una fiebre maligna. (...) Observa al hombre en sus limitaciones, mira cómo actúan sobre él las impresiones, cómo arraigan en él las ideas, hasta que al fin una pasión creciente le roba todas las serenas fuerzas de su razón y le impulsa a su destrucción."* (carta del 12 de agosto). La discusión continúa, Werther ejemplifica su argumento con la historia de una joven que es abandonada por su amado y se suicida porque siente que ha perdido lo único que tenía y quería. Albert replica que si hubiera dejado obrar el tiempo la angustia de su corazón hubiera desaparecido y "habría surgido otro que la consolara" (carta del 12 de agosto). Al oír esto Werther exclama diciendo que *"el hombre es Solo hombre y la escasa inteligencia que pueda tener, poco o nada cuenta cuando la pasión se agita y está uno confinado por los límites de lo humano..."* (carta del 12 de agosto). Durante toda la novela está presente la idea del suicidio, aunque al principio tienen lugar las alabanzas a la belleza, los colores idílicos, los espectáculos naturales e incluso la condenación del malhumor que realzan el efecto dramático del suicidio del joven. Una de las citas clave es cuando el protagonista explica claramente la razón de su idea de suicidio: *"¡Quiero morir! - No es desesperación, es certeza de que ya he* *concluido y de que me sacrifico por ti. ¡Sí, Lotte! ¿por qué iba a silenciarlo? Uno de nosotros tres debe desaparecer, y ¡ése quiero ser yo! ¡Oh, amada mía! en este corazón desgarrado, a menudo se ha ido filtrando la horrible idea de… ¡matar a tu marido!… ¡a ti!, ¡a mí!"* (carta del 20 de diciembre).

Napoleón Bonaparte fue un gran admirador de la obra de Goethe, un libro que decía haber leído siete veces aun cuando desaprobaba ciertos aspectos de esta obra en cierto modo destructiva. La leía bajo la luna egipcia, le acompañaba a menudo en sus desplazamientos. En 1912, en el pueblo de Dorpat, en Rusia, fue hallado un ejemplar firmado por Napoleón, y en el que figuraba la inscripción de una mano anónima indicando que dicho volumen había sido robado de los equipajes imperiales por un cosaco, durante la campaña de 1812.

No son pocas las imitaciones de que ha sido objeto esta novela de Goethe, algunas de ellas con intención a la vez paródica y polémica. Es el caso de la titulada Las alegrías del joven Werther (1775), debida a Friedrich Nicolai, librero, escritor y uno de los críticos literarios del momento. En este pintoresco relato, Albert, el antagonista del libro de Goethe, carga las pistolas que le ha pedido Werther con bolsas de sangre de gallina, en vez de con balas, lo que frustra el suicidio del amante, que solo queda herido en un ojo. Lotte y Werther se casan y de su matrimonio nace un hijo. Surgen desavenencias en la pareja, pero, al fin, Albert consigue la reconciliación.

FAUSTO

Es la obra de toda su vida. En ella se reflexiona sobre el destino humano a través de la historia del protagonista, que se muestra como símbolo de la humanidad, que yerra cuando actúa, pero debe actuar para hallar la salvación.

Para llegar a su término, Goethe la hizo y rehízo en varias ocasiones: 1771 – 1773 (conocido como el Fausto primitivo. Período del Sturm Und Drang, permaneció inédito hasta 1887. Este manuscrito fue publicado con el título de ***El Fausto de Goethe en su forma primitiva***), 1790 (Publicación de un fragmento por el mismo Goethe), entre 1797 y 1806 (se acaba la primera parte, aparece con el título ***Fausto, Tragedia***), entre 1825 y 1831 (composición de la segunda parte, publicación póstuma con el título *Fausto,* ***Segunda parte de la tragedia***).

El tema que trata el autor no es nuevo: Es la historia de un sabio viejo que vende el alma al diablo para conseguir los placeres de la juventud. Goethe lo tomó de una leyenda medieval que circuló por todas las literaturas. Christopher Marlowe, había escrito ya sobre el mismo asunto *La trágica historia del doctor Fausto*.

Está dividida de la siguiente manera:

- **DEDICATORIA** cargada de nostalgia por el paso del tiempo y la desaparición de los amigos.
- **EL PRÓLOGO EN EL TEATRO** es una disertación dialogada en torno a los problemas del teatro de la época, entre Neoclasicismo y Romanticismo, y las relaciones con los espectadores y los actores.
- **EL PRÓLOGO EN EL CIELO** muestra las relaciones entre las fuerzas celestiales y las infernales que confluyen en un acuerdo entre El Señor y Mefistófeles: Este se vanagloria de su capacidad para captar el alma de Fausto, desviándolo de Dios; y este lo desafía a que intente conseguirlo.

PARTE I: ACTO ÚNICO DE 25 ESCENAS:

Obsesionado por la búsqueda del supremo conocimiento y no adquirirlo, Fausto se siente dominado por la frustración. Incluso se ve tentado al suicidio, al cual renuncia cuando escucha las campanas de la Pascua de Resurrección. El Fausto con el que nos encontramos es un sabio desencantado que encarna y sufre existencialmente el agotamiento de su propia época. Es un buscador, le mueve el pathos anhelante de conocer y comprender el Todo: Así, todo el saber del pasado no es más que una totalidad sin sentido. La herencia toda de los mayores (biblioteca, papeles, anaqueles, tubos, recipientes e instrumentos de laboratorio) no es más que signos muertos y amontonados. Se abre la posibilidad de un pasaje, de la noche al día, del sufrimiento al alivio, de la pesadez a la liviandad, del pasado al futuro, de un abajo hacia un arriba, del todo hacia la nada, y de aquí hacia el Todo. Este giro que experimenta Fausto es propio del "genio melancólico". En este momento se le aparece Mefistófeles (el diablo) y le propone un pacto, lo hará recobrar su juventud y gozará de los placeres de la vida a cambio de que le entregue su alma. Fausto acepta el acuerdo y se lanza, en compañía de Mefistófeles a gozar los placeres humanos. Mefistófeles conduce a Fausto en un viaje por diversos lugares. Llegan a una taberna en Auerbach, Leipzig; donde Fausto desdeña los placeres derivados de la embriaguez. Lo guía a la cueva de una hechicera que le devolverá la juventud y conoce el amor, se encuentra con Margarita, mujer ingenua y bella, a quien seducirá con el nombre de Heinrich, gracias a Mefistófeles. El caso de la pasión amorosa de Fausto hará caer a Margarita en el pecado, lo cual le traerá consecuencias funestas, sin anhelarlo: La muerte de la madre de Margarita y la de su hermano Valentín que cae muerto a manos de Fausto cuando quería vengar el honor de la familia. Fausto y Mefistófeles huyen, mientras Margarita aparecerá en prisión, con el hijo de ambos muerto, y condenada a seguir ese camino. Sin embargo, Margarita es salvada por voluntad divina y es llevada a los cielos ante la mirada de Fausto y Mefistófeles que venían a rescatarla.

PARTE II: (5 ACTOS)

En la segunda parte continúa el viaje de Fausto y Mefistófeles. Fausto aparece en la corte del emperador de Alemania. La desgracia y la escasez están sobre el imperio. La astucia y sabiduría sobre todo las artes mágicas de Fausto salvan a la sociedad, descubre nuevas fuentes de riquezas y soluciona problemas financieros. El discípulo de Fausto, Wagner, aplicando misteriosas fórmulas de los alquimistas, ha logrado crear un homúnculo; un hombrecillo en miniatura dotado de excepcional inteligencia. Este homúnculo propone un plan para salvar a Fausto consistente en llevarlo a Grecia, ante las hechiceras de Tesalia.

Fausto es trasladado a la llanura farsálica, donde encuentra a Helena, la máxima expresión de la belleza griega, y de la cual se enamora. Se celebran las bodas, con la que después nace Euforíon que para Goethe, sería Lord Byron. Este hijo movido por el deseo de la lucha y de la luz, provoca su muerte, al intentar volar. Helena sigue la suerte de su hijo.

Vuelto al presente y a la corte, colaborará decisivamente en la victoria del emperador sobre sus enemigos, por lo que recibirá un terreno aquí. Fausto piensa que ya ha conseguido la felicidad, llegado este momento, decide entregar su alma al demonio. Cuando Mefistófeles cree haberse quedado con el alma de Fausto un coro de ángeles gracias a las continuas oraciones de Margarita; le abren, a Fausto, las puertas del cielo con la cual termina la obra.

La obra está desarrollada en prosa y en verso, con diálogos y monólogos, llena de lirismo, ironía, obscenidades, humor, pasajes simbólicos, frases filosóficas, etc.

Podemos hallar diferencias entre ambos Faustos: I (rebelde, hace pacto con el diablo despreciando la vida que se le ha otorgado) y II (resignado, contentándose con ser un hombre más entre los demás).

OTROS EXPONENTES

Friedich Hölderlin (1770 – 1843): De vida apartada, murió víctima de un trágico destino de desequilibrio mental. Su principal novela es *Hiperión*, escrita de manera epistolar, en la que se relata la historia de un griego del siglo XVIII que lucha por la libertad de su patria que ha caído en manos de los turcos, pero cae en total incomprensión, la sociedad de su tiempo no valora lo antiguo.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

Novalis (1772 - 1801): Su nombre verdadero fue Federico Von Hardenberg. Sus *Himnos a la noche*, obra inspirada en la muerte de su amada de 15 años (él le seguiría a los 29, víctima de tuberculosis). Es una rapsodia en prosa rítmica que se alterna con versos sin rima en la que se exalta el gran símbolo de los románticos, la noche. Su novela más importante es *Enrique de Offterdingen*, en cuyo primer capítulo aparece el sueño de la Flor Azul, símbolo sagrado del romanticismo en sus inicios.

Heinrich Heine (1797 - 1856): Su *Libro de canciones* lo hizo popular (revalora los *lieders*).

Friedich von Schiller (1759 - 1805): *Los bandidos, Intrigas y amor, Don Carlos*, son obras de su primera etapa (Sturm Und Drang). Con recomendación de Goethe, fue nombrado profesor de Historia de la Universidad de Jena en 1790. Schiller y Goethe se encontraron dos años más tarde y nació entre ellos un gran lazo de amistad que fue intelectualmente estimulante para los dos; después serían considerados como las dos figuras más sobresalientes de la literatura alemana contemporánea. Gracias a la influencia de Goethe, Schiller abandonó los escritos filosóficos y volvió a escribir poesía y teatro, y los últimos años demostraron ser los más productivos de su vida. En 1799, terminó su obra maestra, *Wallenstein*, una trilogía en verso que incluye un prólogo narrativo: *El campamento de Wallenstein*. Pero la obra más conocida es *Guillermo Tell*. La clave espiritual de Schiller está contituida por el amor a la libertad (en todas sus formas): política, social y moral. Para él *"A la libertad solo se llega a través de la Belleza"*.

INGLATERRA

PRIMERA GENERACIÓN ROMÁNTICA: LAKISMO Los poetas llamados Lakistas buscaron su inspiración a la orilla de los lagos de Cumberland y Westmoreland. Su poesía *"Alza en torno del hombre la decoración de la Naturaleza con un profundo sentido de las acciones que esta ejerce"*, por tanto, concibieron la Naturaleza como expresión espontánea de sentimientos, emociones y pensamientos. Sus grandes exponentes fueron **Williams Wordsworth (1770 - 1850), Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834)** –juntos publicaron en 1798 *Baladas líricas* que es como un equivalente al *Cronwell* de Víctor Hugo en Francia. Los poemas de Wordsworth abordan temas comunes con una frescura absolutamente nueva. La principal contribución de Coleridge es el poema *Cantar del viejo marino*, con el que consigue crear con maestría una ilusión de la realidad relatando acontecimientos extraños, exóticos y, evidentemente, irreales- y **Robert Southey**.

Contemporáneo a ellos aparece **sir Walter Scott:** Sus novelas, ambientadas en la Edad Media principalmente, tienen un tono rebelde y nacionalista. Sus personajes y héroes no están idealizados, sino que son presentados con realismo en episodios y situaciones de la vida diaria. Sobresalen *Ivanhoe* (aparece la figura de Robert de Locksly o llamado Robin Hood, así como la de Ricardo Corazón de León) y *Quintin Durward*, cuyos protagonistas, muy del gusto romántico, luchan contra la tiranía o la opresión, *La dama del lago, Rob Roy*.

SEGUNDA GENERACIÓN ROMÁNTICA:

- **GEORGE GORDON "LORD" BYRON (1788 - 1824):** No solo las obras le granjearon fama, sino su vida misma. Era la vida de un *poeta maldito*. Viajero empedernido, disoluto, licencioso, enfermizo, infiel, bisexual y hasta ligeramente incestuoso. Cultivó una imagen de amante poderoso e incansable. Sus costumbres eróticas escandalizaron a sus contemporáneos, pero fueron juzgadas tan negativamente como para que la familia de su mujer, Anabella Milbanke, no le permitiese ninguna reconciliación. Se cuenta que tuvo relaciones incestuosas con su media hermana Augusta Leigh, hija del matrimonio anterior de su padre. Sus obras marcaron una gran época. *Las peregrinaciones del joven Harold*, que narra los viajes del melancólico protagonista por el sur de Europa, *El corsario*, *Don Juan*, *Caín*, (una hermosa obra llena de rebeldía religiosa y una nueva visión de la muerte de Abel). Más adelante, Baudelaire escribiría *Abel y Caín*, que parece haberse inspirado en la obra byroniana. Muere luchando por la independencia de Grecia a los 36 años.

- **PERCY SHELLEY (1792 – 1822):** Amigo y compañero de viajes de Lord Byron, abandonó a su esposa y patria para recorrer Europa y murió ahogado en un naufragio. *Prometeo liberado*, *Oda al viento del Oeste*.
- **MARY SHELLEY (Mary Godwin) (1796 – 1822):** Esposa de Percy Shelley con quien había fugado. Se casaron en 1816, luego de la muerte de la primera esposa de Shelley, a quien este había abandonado: Harriet, (se suicidó). Durante su viaje a Ginebra, concibió la creación de su novela *Fankenstein o Prometeo Moderno*, que la encumbraría a la fama. En la introducción, la autora revela la gestación de la novela: Comenzó como un sueño, luego de una velada en compañía de Shelley, Byron y John Polidori, médico de Byron.
- **JOHN KEATS (1795 – 1817):** Murió muy joven, de tuberculosis, tras un amor desgraciado. Su primera gran obra fue *Endymion*, siguiole *Hiperión*, pero su fama se debe a sus extraordinarios sonetos y odas. En ellos reflexiona sobre la condición humana, el tiempo y el arte, dando rienda suelta a sus sentimientos. *A la melancolía, A un ruiseñor, Sobre un ánfora griega, Al otoño.*

FRANCIA

La juventud francesa creció durante las guerras de la Revolución y el Imperio, por eso el romanticismo tomó una coloración oscura, llena de pesimismo y, por otro lado, indiferente y artificial. Se dan dos generaciones. La primera está representada por dos grandes personajes: Madame Stäel y Chateaubriand. Dos décadas más tarde aparece la borrasca pasional de Lamartine, Hugo, Vigny, Dumas, etc.

- **MADAME STÄEL (1766 – 1817):** Su verdadero nombre fue Germaine Necker y era baronesa de Stäel. Recogió la literatura que empezaba a erguirse en Alemania y la llevó a Francia. *De la Alemania*, es su obra capital y defiende, en ella los ideales de la libertad contra la reacción napoleónica y los derechos del sentimiento. Otra obra fue *Delfina y Corina* de corte epistolar.
- **FRANCOIS-RENÉ, VIZCONDE DE CHATEAUBRIAND (1768 - 1848):** *"Lo mismo que en la paleta de los grandes pintores románticos, se inaugura en el cromatismo poético de Chateaubriand, un nuevo sistema de relaciones, un vigor de contrastes luminosos y sombríos, un esplendor de tono, una poesía magnífica, una altanera afirmación del yo que renuevan por completo la lengua literaria de Francia"* (Gerardo Diego). Su viaje a América le dejó hondas huellas en su imaginación. Obras *Atala, René.*
- **ALFONSO DE LAMARTINE (1790 - 1869):** Es el primer romántico que alcanzó renombre. De poesía íntima, rica, sublime y divina al decir de Saint-Beuve, pues la poesía francesa no alcanzó hasta Verlaine una nota de belleza semejante. *Meditaciones, Historia de los Girondinos.*
- **ALFREDO DE VIGNY (1797 - 1865):** sus últimos poemas anuncian el simbolismo que se avecina. Su poesía es ordenada, intelectual y de pensamiento, no un retórico ni un romántico. *Poemas antiguos y modernos*, sobresalen *Moisés, Sansón.*

- **ALEJANDRO DUMAS (1802 - 1870):** Escritor bastante prolífico, publicó alrededor de 1.200 volúmenes, aunque se supone que muchas de ellas fueron escritas en colaboración con otros escritores menores. Alcanzó mayor fama gracias a sus novelas históricas: *Los tres mosqueteros* y *El conde de Montecristo, El Tulipán Negro, El hombre de la máscara de hierro*. Fue nombrado como Dumas Padre puesto que su hijo tenía el mismo nombre y también fue escritor, pero del Realismo.
- **ALFREDO MUSSET (1810 - 1857):** Imitador de Byron e inspirado en su idilio apasionado con George Sand, escribió los cuatro diálogos de sus *Noches*.
- **TEOFILO GAUTHIER (1811 - 1872):** Pintor antes de ser poeta y combatiente de primera fila en "La batalla de Hernani". Por su perfección técnica y el virtuosismo de su arte, puede considerarse uno de los precursores del Parnasianismo. *Versos de España, Esmaltes y camafeos.*
- **GEORGE SAND (1804 - 1876):** Su verdadero nombre fue Lucile Aurora Dupin. Entre otros nombres, los de Musset y Chopin han contribuido en popularizar su personaje. Destaca por su exquisito sentido poético. Sus novelas están enmarcadas dentro de lo que los franceses llaman *"Roman romanesque"*, es decir, novela novelesca. *Lélia, Indiana, El pantano del diablo*, son algunas de sus obras.

VÍCTOR MARÍA HUGO (1802 – 1885)

Pontífice del Romanticismo

Inauguró el romanticismo en Francia cuando publicó su drama Cronwell (1827) en cuyo prólogo presentó los postulados románticos. Luego puso en práctica estos postulados en su drama Hernani, cuyo estreno accidentado significó el Triunfo del Romanticismo en Francia y el deceso del Neoclasicismo. Como poeta lírico, Victor Hugo se caracteriza por su fuerza verbal, la riqueza de tonos y de ritmo y por la amplitud de su léxico colorido. Como novelista, demuestra un profundo conocimiento del alma humana. A veces no es fiel a la historia, pero subsana eso con una grandiosa inspiración que se desborda a través de los vicios y las virtudes de sus personajes.

OBRAS:

- **POESÍA:** *Hojas de otoño, Las contemplaciones, La leyenda de los Siglos, Las voces interiores.*
- **TEATRO:** *Cromwell, Hernani, Lucrecia Borgia, Ruy Blas.*
- **PROSA:** *Nuestra Señora de París, Los Miserables, Los Trabajadores del Mar.*

LOS MISERABLES (1862)

PERSONAJES:

- **Jean Valjean Mathius (Sr. Magdalena):** Al salir de la cárcel, su vida tomará un nuevo camino gracias a la presencia del padre Myriel. Para realizar tal metamorfosis toma el nombre de señor Magdalena.
- **Myriel:** El Obispo generoso que no ve diferencias entre los hombres.
- **Javert:** Policía implacable cuya obesisón es atrapar a Jean Val Jean.
- **Fantine:** Madre de Cosette, a quien tuvo que dejar, por necesidad, al cuidado de una familia malvada.

- **Cosette:** Hija de Fantine.
- **Marius:** Enamorado de Cosette
- **La Familia Thenardier**

ARGUMENTO:

La obra está conformada por cinco libros extensos: **Fantine, Cosette, Marius, El idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle Saint-Denis, Jean Valjean.**

Se inicia hablando de un obispo, generoso, preocupado por ayudar a los pobres, vivía con su hermana (una solterona) y con su sirvienta, en el que antes era un hospital. Aquella vida de Santidad recibía el nombre de **Myriel**, pero que todos lo llamaban Bienvenu. A esa casa llegaría, Jean Valjean, expresidiario (condenado por haber roto un vidrio y haber robado un pan para su sobrino. Estuvo en la cárcel 19 años), había quedado libre y buscaba un albergue. Nadie le abría las puertas por sus antecedentes, hasta que alguien le indicó la casa del padre Myriel. Este lo recibe como a un hermano, lo que causa sorpresa en Jean Valjean, pero por la noche roba los cubiertos de plata de aquel generoso hombre. Al día siguiente los gendarmes lo atrapan y lo llevan ante el señor Miryel. Este hace saber que se los obsequió y le entrega dos candelabros de oro, causando confusión en Valjean pues no se explica cómo es que tratando de haberle hecho un mal al obispo, este aun así se preocupa por él y le ayuda. Al salir, comete un acto indignante: roba una moneda a un niño, Gervais, de lo cual se lamenta hasta llorar lágrimas ardientes.

Se intercala otra historia: la de **Fantine**: una muchacha muy hermosa y muy enamorada, sin embargo, su novio la abandona y es cuando ella se da cuenta que está embarazada. Sola, emprende el camino de la maternidad y decide educar de la mejor forma posible a su hija, que pondrá por nombre **Cossette**. Al no poder atender a la niña y trabajar, le pide a los Thénardier, que se hagan cargo de ella y que les enviaría dinero. Pero, todo lo contrario, maltrataban mucho a la niña y le exigían dinero en cantidades, incluso Cossette es tratada como una sirvienta.

Monsieur Madeleine, aparece en escena, es Jean Valjean, quien ha tenido un cambio muy importante en su vida y quien ha estado haciendo negocios e invirtiendo. Ayuda tanto a la gente que todos lo obligaron a aceptar el cargo de Alcalde. Este acoge y ayuda a Fantine, pero ella muere y pide que salve a su hija de las manos de los Thénardier. En esta historia también se hilvana la de **Javert**, modelo de inspector de policía, que se convertirá en el perseguidor de Jean Valjean. Cuando lo ve cree conocerlo, pero no tiene cómo comprobarlo; entonces arregla un juicio en el que Valjean llega a confesar su verdadera identidad ante toda la asamblea.

Jean Valjean hace creer a todos que muere ahogado, al aventarse al mar con grilletes y cadenas (aunque estas no estaban seguras), pero tiene su fortuna enterrada cerca de casa de los Thénardier, donde se topa con Cossette cuando era aún una niña, y, cumpliendo la promesa que hizo a Fantine, decide llevársela para protegerla. La adopta como hija, y viven en los barrios más pobres en Paris, pero entre ellos se crea un lazo fraternal y cada vez se quieren más; un día son reconocidos y tienen que refugiarse en un convento.

Cossette crece y conoce a Marius de quien se enamora y con quien se entrevista a escondidas. Marius pertenecía a un grupo reaccionario y en una de sus acciones violentas es herido; Magdalena lo auxilia, pero Javert que lo ha estado persiguiendo, ha caído prisionero de los rebeldes. Valjean lo salva y el inspector asombrado por este acto de generosidad se suicida, lanzándose al río. Finalmente, Valjean confiesa la verdad y muere abrazado a Cosette y Marius.

ROMANTICISMO ESPAÑOL

(PERÍODO DEL RESURGIMIENTO)

A inicios del siglo XIX, el emperador francés, Napoleón Bonaparte, había invadido con su ejército España. Gracias a la reacción del pueblo, se desarrolla la llamada guerra de la Independencia, que termina con la expulsión de los invasores. Durante la guerra, se reunieron las Cortes de Cádiz y elaboraron la Constitución de 1812, que concedía mayores derechos y libertades para el pueblo. Esto ocasionó la división en liberales (que abogaban por un cambio), y los absolutistas. A la cabeza de estos se encontraba el rey, Fernando VII, que gobernaba con un poder totalmente absoluto. Después de au muerte, los liberales se ponen de parte de su hija Isabel, enfrentándose a los que querían como rey a Carlos, hermano de Fernando VII. Esto desata un nuevo enfrentamiento: las famosas Guerras Carlistas. Sin olvidarnos de que España acaba de perder los Virreinatos en América Latina.

NOTA:
El reinado de Fernando VII provocó el exilio masivo de políticos, intelectuales y literatos. Estos tuvieron que refugiarse en países donde ya había triunfado el Romanticismo, de manera que, cuando vuelven a España en 1830 (muerte de Fernando VII), estos intelectuales traerán consigo las nuevas ideas y empiezan a circular revistas literarias como *El Europeo* en la que aparecen obras de Mariano José de Larra. Este es el mundo que reciben los románticos: lleno de desencanto y pesimismo. Ahora entendemos la aparición de obras *como El diablo mundo, El estudiante de Salamanca, Don Juan Tenorio*, etc. También hubo interés por la Edad Media, fuente de inspiración, se revalora la épica, la leyenda y la poesía trovadoresca, así también recuperaron personajes y obras del Siglo de Oro (Lope, Calderón Tirso). Hubo gran interés por las tradiciones, costumbres y folklore de la región (canciones, bailes, trajes).

PROSA

- **NOVELA HISTÓRICA.-** Influencia de Walter Scott y Alejandro Dumas. Obras españolas importantes son: – *El doncel don Enrique el doliente*, de Larra, *Sancho Saldaña*, de Espronceda.
- **EL COSTUMBRISMO.-** Se manifestó a través de *Cuadro de costumbres*, que se refiere a la descripción de situaciones pintorescas más que de personas (Mesonero Romanos) y *Artículos de costumbres*, que contiene generalmente una intención más crítica y reflexiva (Mariano José de Larra, dramaturgo, poeta y suicida. Murió a los veintisiete años a causa de una decepción amorosa llamada Dolores Armijo. Poesía del alma atormentada y solitaria, no existía para él un asidero religioso).
- **LA LEYENDA.-** Es un género que recogerá el gusto por el misterio y el fuerte sentimentalismo (Bécquer).

TEATRO

La forma dominante en el teatro de la época fue el drama poético.

Se eliminan las tres unidades y se emplea la mezcla del verso o la combinación del verso y la prosa, así como la supremacía de los cinco actos.

En cuanto a temas existe una preferencia por los históricos, caballerescos y legendarios. Se trazan historias de acciones paralelas. Este tipo de teatro no aspiraba a aleccionar o enseñar, sino a conmover.

- **FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA (1787 - 1862):** Es un autor de transición y su mayor gloria radica en ser el primero en oponerse al caduco neoclasicismo. Su mejor obra es *La conjuración de Venecia*, dividida en cinco actos y basada en hechos históricos del siglo XIV.
- **ÁNGEL DE SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS (1791 - 1865):** Su mejor logro fue *Don Álvaro o la fuerza del sino*, que marca el **triunfo del Romanticismo en España**. Estrenado ante 1300 personas y en un clima de mucha expectación. El recibimiento fue hostil, pues los españoles aún no estaban preparados para tanta complejidad: pasión, misterio, soledad, fuerza ciega de la fatalidad, rebelión, suicidio... Ningún otro consigue fundir tan genialmente estilo culto y llano, verso y prosa, en una acción de desbordada y enloquecida originalidad.
- **JOSÉ ZORRILLA Y MORAL (1817 – 1893):** En su teatro hallamos predominio de las palabras sobre el sentido o fondo de su obra. Sus poesías son aluviones de imágenes deslumbrantes y sonoros vocablos. Fue poeta, prosista, pero más reconocido por sus obras teatro como *El rey loco; El puñal del godo; El zapatero y el rey; Traidor, inconfeso y mártir*, y su genial *Don Juan Tenorio*, que revalora el mito del seductor desarrollado anteriormente por Tirso de Molina.
- **Antonio García Gutiérrez (1813 - 1884):** Aunque menos intensidad que Espronceda y menos facundia que Zorrilla, su teatro es quizá más hondo. Escribió El trovador.

POESÍA

A lo largo del movimiento, la poesía va a tener dos rasgos muy acusados: Su posición dominante sobre otras formas literarias, debido a que era el vehículo más adecuado para la expresión de los sentimientos. Su punto de vista "platónico", ya que el romántico considera a la poesía como una forma de conocimiento y al poeta como a un descubridor de mundos y realidades ocultas a los demás mortales. Aparecen dos tendencias fundamentales. Por un lado, una poesía de carácter ***histórico-legendario*** y estilo ***altisonante*** muy enriquecido con recursos formales (Rivas, Espronceda, Zorrilla). Por otro lado tendremos una poesía de carácter ***lírico y sentimental***, más subjetivo e **intimista**, y de mayor sobriedad estilística (Bécquer, Rosalía de Castro).

JOSÉ DE ESPRONCEDA (1808 – 1842):

Su verdadero nombre fue José Ignacio Javier Oriol Encarnación. Se enamoró de una joven de 16 años llamada Teresa Mancha, casada por necesidad económica con Gregorio del Bayo, rico comerciante vizcaíno-español. Una noche, en París del 15 de octubre de 1831, ella abandonó el hotel donde se hospedaba y se fugó con su amante. Esta felicidad y loca aventura le duró, pero lo pagaría muy caro, pues ella se fugaría a Valladolid con un tal don Alfonso, abandonando al poeta y a Blanca, la hija de ambos. Participó en política y fue uno de los proscriptos del periodo de Fernando VII. Entre sus poesías destacan: *Canto a Teresa, A Jarifa en una orgía, El Diablo Mundo, La canción del Pirata, El Estudiante de Salamanca*, y entre sus dramas figuran *Ni el tío ni el sobrino, Amor venga sus agravios.*

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (1836 - 1870)

GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ BASTIDAS: UN ROMÁNTICO TARDÍO.

Cisne de Andalucía

Nació el 17 de febrero de 1836, siendo su padre José Domínguez Isausti, un célebre pintor del costumbrismo sevillano que firmaba como José Bécquer y quien lo dejó huérfano a los cinco años. La muerte le arrancaría a su madre cuando tenía nueve años y junto a su hermano, inseparable, Valeriano fue acogido por su madrina de bautismo, dama de buena posición, culta y dueña de una exquisita biblioteca. Aquí debió leer a Stëal y Chateaubriend, Byron, Víctor Hugo, Espronceda, etc. A la edad de diecisiete años dejó a su madrina y a la buena posición que ésta le proporcionaba para viajar a Madrid en busca de fortuna. Sirvió de escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales, donde su habilidad para el dibujo era admirada por sus compañeros, pero esto motivó que fuera cesado al ser sorprendido por el Director haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. Se dedicó también al periodismo, trabajó en El Contemporáneo y fue entonces que escribió la mayoría de sus leyendas y las *Cartas desde mi celda*. Se casó con **Casta Esteban**, con la que tuvo tres hijos, pero el matrimonio fracasó y se separaron, aunque se reconciliarían antes de la muerte del poeta. Amó a **Julia Espín**, hija del organista real, y también a **Elisa Guillén**, una "dama de rumbo" de Valladolid. Las penurias económicas, la pérdida del manuscrito de sus poemas, los problemas con Casta minaron su ánimo. En septiembre de 1870 dejó de existir Valeriano, duro golpe para Gustavo, que pronto enfermó sin ningún síntoma preciso, de pulmonía que se convirtió luego en hepatitis para tornarse en una pericarditis que pronto había de terminar su vida el 22 de diciembre de ese mismo año.

OBRAS:

PROSA: *Cartas literarias a una mujer, Cartas desde mi celda, Leyendas*: En ellas hallamos la presencia de un mundo espectral, sobrenatural y misterioso, que muchas veces utiliza para presagiar los episodios, luego se pasa de lo real a lo fantástico, llegando a introducir datos históricos en sus relatos que los hacen más verosímiles. No se debe dejar de lado la presencia de ambientes nocturnos, de ruinas, en los que está casi siempre presente la luna y la presencia de un enamorado, ya valiente, ya frágil que desafía a todo por los deseos de su amada, y acaba siendo condenado. Otras veces, aunque aspirando a un amor natural, acaba siendo destruido por una amada sobrenatural o espectral. La amada es inalcanzable, malvada la mayoría de veces, que conduce al hombre a la perdición. Es siempre bella, muy bella y ha de tener algo que la haga misteriosa. El tiempo tratado en las leyendas es siempre pasado, de preferencia la Edad Media, con batallas, juras, duelos, torneos, gloria, fama. Sobresalen: *La cruz del diablo, la ajorca de oro, El monte de las ánimas, Los ojos verdes, Maese Pérez, el organista, Creed en Dios, El rayo de luna, El Miserere, El Cristo de la Calavera, El gnomo, La cueva de la mora, La promesa, La corza blanca, El beso, La Rosa de Pasión, La creación, ¡Es raro!, El aderezo de las esmeraldas, La venta de los gatos, etc.*

VERSO: La historia de la poesía de Bécquer es triste y novelesca: En 1864 había sido nombrado fiscal de novelas, con un sueldo fijo y sustancioso, gracias a González Bravo, un político admirador suyo; pero la revolución de 1868, la caída de Isabel II y la partida precipitada de su protector acaban con la tranquilidad de su hogar. Bécquer había entregado su manuscrito de poesías a González Bravo y cuando la ciudad saqueó la casa de este, se perdió. No se rinde, sigue escribiendo y ya tiene a luz ***El libro de los gorriones. Colección de proyectos, argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se continuarán no según sople el viento,*** en el que inserta algunas rimas que recuerda del libro perdido, pero no vive para verlo terminado. En 1871, sus amigos (Narciso Campillo, Augusto Ferrán y Ramón Rodríguez Correa) lograron, gracias a una suscripción popular, la edición de las Obras completas de Guastavo Adolfo Bécquer. En 1914, se halló el autógrafo becqueriano del Libro de los Gorriones dado a conocer por Franz Schneider.

Características:

- La rehabilitación de la poesía popular (verdad "naturalidad de la frase" y sencillez en la expresión del sentimiento "sentencia profunda encerrada en una forma concisa, sin más elevación que la que le presta la elevación del pensamiento que contiene"). Esta poesía presenta dos vinculaciones: La copla popular andaluza y el lied germánico. El resultado es la rima becqueriana, esa "lírica pura y desnuda, sin anécdota ni cuerpo, perfume de poema", en palabras de Ángel Valbuena Prat.
- Presentan tono intimista y profundo.
- Recurre a las exclamaciones e interrogaciones.
- Constante referencia a la naturaleza.
- Preferencia de los hipérbatos y símiles, así como metáforas, epítetos y anáforas.
- La mayoría de las Rimas se componen de entre 8 y 25 versos; seis oscilan entre 4 y 6 y otras seis, entre 35 y 57; las tres más largas tienen entre 70 y 104.
- Presencia de elementos simbolistas. Tiene la capacidad de sugerir. Para muchos, se anticipa al simbolismo francés como a algunos aspectos del Surrealismo constituyéndose en el punto de partida de la lírica moderna.
- Se han establecido cuatro series temáticas sucesivas y fundamentales para este libro:
  - ✓ Primera serie: **rimas I - XI,** tema dominante, la Poesía misma y la creación, el genio.

    Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio/ así duerme en el fondo del alma,/ y una voz como Lázaro espera/ que le diga «Levántate y anda»! (Rima VII)

    "En el mar de la duda en que bogo/ ni aún sé lo que creo/;/ sin embargo estas ansias me dicen/ que yo llevo algo/ divino aquí dentro" (Rima VIII)
  - ✓ Segunda serie: **rimas XII - XXIX.** El tema del amor en tono afirmativo, idealizado y luminoso.

    "Tu pupila es azul y cuando ríes/ su claridad suave me recuerda/ el trémulo fulgor de la mañana/ que en el mar se refleja". (Rima XIII)

    "Es tu mejilla temprana/ rosa de escarcha cubierta/ en que el carmín de los pétalos/ se ve al través de las perlas./ (...) / Es tu boca de rubíes/ purpúrea granada abierta/ que en el estío convida/ a apagar la sed con ella. (Rima XII)
  - ✓ Tercera serie: **rimas XXX - LI.** Aparece de nuevo el amor, pero del desengaño.

    "Me ha herido recatándose en las sombras,/ sellando con un beso su traición./ Los brazos me echó al cuello y por la espalda/ partióme a sangre fría el corazón" (Rima XLVI)

    "¡Ay! Y es verdad lo que me dijo entonces:/ Verdad que el corazón/ lo lleva en la mano... en cualquier parte.../ pero en el pecho no". (Rima XLV)
  - ✓ Rimas **LII - LXXVI** domina el dolor insondable, de angustia desesperanzada y solitaria, y da hastío.

    "Vuelve el polvo al polvo?/ ¿Vuela el alma al cielo?/ ¿Todo es vil materia,/ podredumbre y cieno?/ ¡No sé; pero hay algo/ que explicar no puedo,/ que al par nos infunde/ repugnancia y duelo,/ al dejar tan tristes,/ tan solos los muertos!" (Rima LXXIII)

    "En donde esté una piedra solitaria/ sin inscripción alguna,/ donde habite el olvido, / allí estará mi tumba" (Rima LXVI)

ANTOLOGÍA POÉTICA

VII

Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo,
veíase el arpa.
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!
¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz como Lázaro espera
que le diga «Levántate y anda»!

XXI

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

LIII

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros
nombres...
ésas... ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate,
nadie así te amará.

XLVI

Me ha herido recatándose en las sombras,
sellando con un beso su traición.
Los brazos me echó al cuello y por la
espalda
partióme a sangre fría el corazón.
Y ella prosigue alegre su camino,
feliz, risueña, impávida. ¿Y por qué?
Porque no brota sangre de la herida,
porque el muerto está en pie.

IV

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira:
Podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma
sin que los labios rían;
mientras se llora sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡Habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hermosa,
¡Habrá poesía!

OTROS ROMÁNTICOS TARDÍOS:

- **RAMÓN DE CAMPOAMOR (1817 – 1901):**
  Ternezas y flores, Ayes del alma, Doloras, Humoradas, Pequeños poemas.
- **GASPAR NÚÑEZ DE ARCE (1834 – 1903):**
  La última meditación de Lord Byron, El haz de leña, La visión de fray Martín.
- **ROSALÍA DE CASTRO (1837 – 1885):**
  La flor, A mi madre, Cantares gallegos, Follas novas, En las orillas del Sur.

ROMANTICISMO NORTEAMERICANO

La eclosión literaria de mediados de siglo tiene su centro en Boston, alrededor del trascendentalismo de R.W. Emerson, quien, influido por el romanticismo europeo y las doctrinas orientales, animaba al individuo a alcanzar la divinidad a través de la naturaleza.

- **NATHANIEL HAWTHORNE (1804 – 1864):**
  Trata en sus novelas el tema del pecado y el mal, tan obsesivo para la religión puritana; así como lo sobrenatural. Sobresalen *La letra escarlata, La casa de las siete torres.*
- **HERMAN MELVILLE (1819 – 1891):**
  Su experiencia juvenil como marinero es reflejada en sus obras: *Taipi y Blusón blanco y Moby Dick.* En cuanto a narrativa corta, destacan sus relatos: *Bartelby, el escribiente; Benito Cereno y Billy Bud.* El tema central de *Moby Dick* es el conflicto entre el capitán Ahab, patrón del ballenero Pequod, y la gran ballena blanca que le arrancó la pierna al capitán a la altura de la rodilla. Ahab, ávido de venganza, se lanza con toda su tripulación a una desesperada búsqueda de su enemigo. La obra sobrepasa en mucho la aventura y se convierte en una alegoría sobre el mal incomprensible representado por la ballena, un monstruo de las profundidades, que ataca y destruye lo que se pone en su camino, y también por el capitán Ahab, que representa la maldad absurda y obstinada, que sostiene una venganza personal y arrastra a la muerte inútil a muchos inocentes.
- **WALT WHITMAN (1819 – 1892):**
  Los vigorosos versículos de sus largos poemas, de audaz libertad para su tiempo, cantan al individualismo, a la democracia, a la vida de todos los días. Su obra afirma claramente la importancia y la unicidad de todos los seres humanos. Su valiente ruptura con la poética tradicional, tanto en el plano de los contenidos como en el del estilo, marcó un camino que siguieron posteriores generaciones de poetas de su país. Escribió un único libro, ampliado constantemente *Hojas de hierba* (1855). Esta edición contenía 12 poemas sin título, escritos en versos largos y cadenciosos que se asemejan a los de la Biblia del rey Jacobo. El más largo y de mayor calidad de ellos, que más tarde recibió el título de *Canto a mí mismo* (publicado muchas veces como libro autónomo), consistía en la visión de un "Yo" simbólico presa de una sensualidad que le hace amar a todas las gentes que se va encontrando en un imaginario vuelo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Ninguno de los poemas de esta primera edición alcanza la intensidad de este, a excepción de *Los dormidos*, otro vuelo visionario en el que queda simbolizada la vida, la muerte y el nuevo nacimiento.

EDGAR ALLAN POE (1809 – 1849)

...algún maestro desventurado a quien la inexorable Fatalidad ha perseguido encarnizada, cada vez más encarnizada, hasta que sus cantos no tengan más que un solo estribillo, hasta que los cantos fúnebres de su Esperanza hayan adoptado este melancólico estribillo: «¡Nunca! ¡Nunca más!» EDGAR A. POE, El cuervo

Una madrugada de 1849 fue encontrado en un callejón de New Cork, a pocos metros de una taberna, un borracho semiinconsciente, descuidado y sucio. Era Poe. Pocas horas después moría en un hospital. Su fallecimiento pasó inadvertido. Ninguno de los pocos amigos con los que aún contaba se molestó en pagar su entierro. Fue una muerte más entre las que se producían a diario en la gran ciudad. Nadie en América advirtió, en esa América confiada y sonriente que amasaba su futuro; no, América no supo que con la muerte de ese borracho había perdido la figura cumbre de su literatura. (Narciso Ibáñez Serrador)

Hijo de una pareja de cómicos ambulantes, Poe nació en Bostón por el año 1809 y en las más miserables condiciones. A los cuatro años se viste de luto quedando en la más completa orfandad.

Fue recogido, pero jamás adoptado formalmente por John Allan, próspero comerciante de Virginia de quien tomará el primer apellido. Quiso seguir la carrera militar, pero ya desde la adolescencia llevaba una vida muy desordenada: el alcohol, el juego y el despilfarro lo hunden, cada vez más.

Como crítico literario se desempeñó de manera incisiva y escandalosa lo que le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. Desposó a su prima Virginia, que entonces contaba con solo catorce años. A la muerte de su amante, Poe se hundiría en la más profunda tristeza. El alcohol y el opio no lo abandonaron y acabaron con él, el 07 de octubre de 1849, en Baltimore.

OBRAS:

POESÍA: *"En mí la poesía no ha sido un propósito deliberado, sino una pasión".*

Sus versos guardan la gracia de los griegos y dejan entrever un sentido trágico y fantasmagórico. La locura está puesta al servicio de la imaginación y esta, a su vez, es esclava de la belleza pero la belleza trágica, la de su vida misma que se recompone en palabras.

Es contemporáneo de los románticos, pero a diferencia de muchos, Poe se profundiza en el lado oscuro, maldito, perverso de la persona; y lo hace, no directamente, sino a través de configuraciones simbólicas, por esto, lo consideran como el **Precursor de la Estética Moderna,** (Simbolismo), sobresalen: *El cuervo* (el poeta se siente abrumado por la melancolía y los augurios de la muerte), *Las campanas*, *El durmiente*, *Leonore y Annabel Lee*, estas últimas son elegías a la muerte de una hermosa joven. *Tamerlán y otros poemas.*

NARRATIVA:

Su única novela *Aventuras de Arthur Gordon Pym* y una colección de cuentos *Narraciones extraordinarias*, obras con las que Poe introduce los esplendores del terror y del misterio ultraterreno, y por lo que es considerado *Iniciador del relato de misterio y policial.* Es, precisamente, el relato *Los asesinatos de la rue Morgue* lo que le hace merecedor de este titulo.

NARRACIONES EXTRAORDINARIAS

Publicada bajo el título: *Narraciones de lo grotesco y arabesco* y en una segunda edición aparece con el título *Cuentos*. Ya cuando Baudelaire, enamorado de la poesía y la prosa de Poe, lo traduce; le concede el título en que hoy lo conocemos.

Los personajes que abundan en estas historias son seres perturbados por sus propias obsesiones, personajes permanentemente amenazados por un mal que no da descanso, condenados a vivir en la angustia y en la asfixia.

Explora el lado oscuro de la conciencia de sus personajes y, por lo tanto, de la especie humana.

Defiende la construcción matemática de la obra: el delite, de ser mesurable, responde a unas relaciones matemáticas exactas. Por tanto no hay nada accidental o intuitivo en la construcción de una obra.

Escribió cuentos de **corte fantástico** (Breve charla con una momia, La aventura de Hans Pfaal), **policíacos** (Los asesinatos de la Calle Morgue, El escarabajo de oro, la carta robada), **de aventuras** (El engaño del globo), **gótico** (El pozo y el péndulo), **de terror y misterio** (Ligeia, Morella, La caída de la casa Usher, El entierro prematuro, La máscara de la Muerte Roja, El retrato oval, Berenice, El gato negro), etc.

ANTOLOGÍA

EL CUERVO

(Fragmento)

"¡Profeta! exclamé-, ¡cosa diabólica!
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio
enviado por el Tentador, o arrojado
por la tempestad a este refugio desolado e impávido,
a esta desértica tierra encantada,
a este hogar hechizado por el horror!
Profeta, dime, en verdad te lo imploro,
¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad?
¡Dime, dime, te imploro!"
Y el cuervo dijo: "Nunca más."

"¡Profeta! exclamé-, ¡cosa diabólica!
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio!
¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas,
ese Dios que adoramos tú y yo,
dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén
tendrá en sus brazos a una santa doncella
llamada por los ángeles Leonora,
tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen
llamada por los ángeles Leonora!"
Y el cuervo dijo: "Nunca más."

"¡Sea esa palabra nuestra señal de partida
pájaro o espíritu maligno! -le grité presuntuoso.
¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche Plutónica.
No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira
que profirió tu espíritu!
Deja mi soledad intacta.
Abandona el busto del dintel de mi puerta.
Aparta tu pico de mi corazón
y tu figura del dintel de mi puerta.
Y el Cuervo dijo: Nunca más."

Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.
Aún sigue posado, aún sigue posado
en el pálido busto de Palas.
en el dintel de la puerta de mi cuarto.
Y sus ojos tienen la apariencia
de los de un demonio que está soñando.
Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama
tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,
del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,
no podrá liberarse. ¡Nunca más!

REALISMO EUROPEO

CONTEXTO

En este período de Segunda mitad del siglo XIX, Europa experimenta un rápido crecimiento económico propiciado por la revolución industrial, la intensificación del comercio, el progreso técnico y la consolidación de la burguesía en el poder. Surge una nueva clase social: el Proletariado. En 1848, se da el gran Manifiesto Comunista que corrió a cargo de Carlos Marx y Federico Engels. En esta, se proclamaba la abolición de la propiedad burguesa, las clases sociales y se denuncia la explotación del hombre por el hombre. En cuanto a la Filosofía surge el Positivismo de Augusto Comte que rechaza la especulación pura y la metafísica. Además, propone la investigación de los hechos observables y medibles. Esta visión del mundo influirá de manera determinante en los jóvenes novelistas. Dentro de la ciencia, aparecen corrientes distintas: Experimentalismo que defiende que la ciencia basa en la experiencia, su máximo exponente fue Claude Bernard (descubrimiento de la función digestiva del páncreas); Evolucionismo cuyo principal teórico es Darwin, quien en su libro *El origen de las especies* defiende la teoría de la evolución basada en la adaptación del medio, la lucha por la vida de los seres vivos y la selección natural; La Herencia, cuyas leyes fueron expresadas en el libro *Leyes de la Herencia* de Gregorio Mendel.

En cuanto al arte, mediados del siglo, empiezan a aparecer obras que abren el camino de la crítica social, además de alejarse del romanticismo lacrimoso, "sentimental", caduco y exagerado. Los caballeros y héroes dan paso a niños abandonados, mujeres trabajadoras, alcohólicos, delincuentes, etc., es decir, hay un redescubrimiento de la Realidad. De ahí el nombre del movimiento que dominará en este periodo: Realismo, que se manifestará de mejor manera en la prosa y el teatro, así como el periódico, pues los folletines toman gran aprecio popular. Francia será la cuna de este nuevo movimiento (y de otros. París será La Meca del arte), que tiene el afán de reflejar la vida real, en que se desenvuelven sus personajes de ficción, su entidad fisiológica y su intimidad síquica.

CARACTERÍSTICAS

- **Los términos *realismo* y *realista*** se utilizaron en Francia para designar de manera peyorativa algunas obras de arte pictórico como las de **Courbet**, que frente a la grandilocuente escenografía de los románticos, preferían hechos de la vida cotidiana. En 1850, Courbet abrió su propio salón bajo el título de *Pabellón del Realismo*.

> *"Confío siempre ganarme la vida con mi arte sin tener que desviarme nunca de mis principios ni el grueso de un cabello, sin traicionar mi conciencia ni un solo instante, sin pintar si quiera lo que pueda abarcarse con una mano solo por darle gusto alguien o por vender con más facilidad".* (Gustave Courbet)

- **Se atiende más** al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva; fiel y precisa.
- **Los autores se centran** en la realidad más próxima; por tanto describe la sociedad contemporánea del autor (Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, delincuentes, prostitutas, alcohólicos, etc.). Por eso tuvieron preferencia por escenarios urbanos.

- **Los métodos utilizados** por los autores es la **Observación** y la **Descripción,** (la toma de apuntes se documenta rigurosamente), así, reflejan con precisión los ambientes (costumbres, lugares, vestidos, etc.) como la sicología de las personas. Esta fidelidad descriptiva se aplica en dos campos: la pintura de costumbres (el novelista traza amplios frescos de la sociedad de su época) y la pintura de caracteres (da origen a la novela sicológica, en que se analizan con minucia los temperamentos y las motivaciones de los personajes).
- **El escritor se muestra** como un cronista que por lo general no está presente en el relato. Para este efecto, usa la narración en 3ª persona (Omnisciente: que lo conoce todo) y su estructura es lineal.
- **El estilo se aleja** de la grandilocuencia romántica y ahora suele ser natural. La lengua es adaptada a situaciones y condiciones de vida de los personajes: culta, popular e incluso vulgar.
- **La intención del realista** es moralizante y crítica. Así, la literatura se convierte en un instrumento útil y trata de contribuir al cambio de la sociedad.
- **Se difunde a través** del Teatro y la Novela (también cuentos, relatos, etc.) de Tesis (Es la que se escribe para demostrar o ilustrar determinada teoría o para suscitar un debate ideológico sobre determinada materia, que puede ser social, política, moral etc.).
- **El Realismo tuvo** un grado exagerado llamado **NATURALISMO.**

REPRESENTANTES:

FRANCIA: Se desarrolla en una época de malestar político (restauración borbónica, Guerra Franco-prusiana), social (consecuencias de la Revolución Industrial), religiosa (cuestionamiento al clero y su corrupción).

HENRY BEYLE (STENDHAL): (1783 - 1842)

"Novela: espejo que se pasea por un camino real. Tan pronto refleja el cielo azul como el fango de los cenagales del camino. El hombre que lleva el espejo será acusado por vosotros de inmoral. ¡El espejo refleja el fango y acusáis al espejo! Acusad más bien a la carretera en que está el cenagal, o mejor aún, al inspector de caminos, que permite que el agua se encharque y lo forme". (Stendhal)

Es valorado por su agudo análisis de caracteres y la concisión de su estilo. Utilizó diferentes pseudónimos para firmar sus escritos, siendo Stendhal el más conocido de ellos (algunos creen que tomó el seudónimo de la ciudad alemana de Stendhal, lugar de nacimiento de Johann Joachim Winckelmann, fundador de la arqueología moderna y al que admiraba tanto; otros sostienen que es un anagrama de Shetland, unas islas que Stendhal conoció y que le dejaron una profunda impresión). Aunque se relacione, en muchos aspectos con el romanticismo, muestra en sus obras extrema lucidez. Da más importancia a la voluntad que a la sensibilidad y prefiere la concentración del estilo a la efusión novelesca. Si bien lo sicológico y autobiográfico lo emparentan con el romanticismo, el autor aplica el método positivo y racional.

OBRAS:

Armancia, Lucien Leuwen, La Cartuja de Parma, **Rojo y Negro**: Esta obra nos ofrece las costumbres de la Francia de la restauración francesa (1815 – 1830). Julien representa al joven arribista, que durante el Imperio hubiera pertenecido al bando del uniforme "rojo" (militar); en cambio durante la restauración, nada podría conseguir de no adoptar el "negro" (clero); es decir, daba por supuesto que hacía brillante carrera acomodándose a un mundo donde no veía sino hipocresía.

HONORATO DE BALZAC (1799 – 1850)

"Padre de la novela sociológica"

De nombre Honoré Balssa. A temprana edad, decidió hacerse escritor, a pesar de la oposición de su padre que anhelaba que siguiera la carrera de Leyes. En sus inicios literarios, no le fue tan bien: entre 1822 y 1829, vivió en la más absoluta pobreza, escribiendo teatro trágico y novelas melodramáticas que apenas tuvieron resonancia. En 1825, probó fortuna como editor e impresor, pero terminó al borde de la bancarrota y endeudado para el resto de su vida. En 1829, escribió la novela *Los chuanes*, la primera que lleva su nombre, basada en la vida de los campesinos bretones y su papel en la insurrección monárquica de 1799, durante la Revolución Francesa. Llegaría a producir cerca de 95 novelas y numerosos relatos cortos, obras de teatro y artículos de prensa en los 20 años siguientes. En 1832, comenzó su correspondencia con una condesa polaca, Eveline Hanska, quien prometió casarse con Balzac tras la muerte de su marido. Este murió en 1841, pero Eveline y Balzac no se casaron hasta marzo de 1850. Balzac murió el 18 de agosto de 1850.

LA COMEDIA HUMANA

En una carta a su hermana, Balzac escribe *"Tu hermano es un genio"*, mientras continúa las páginas de *Papa Goriot*. En un momento de iluminación, acaba de inventar el retorno cíclico de los personajes (pone en práctica, por primera vez, el hacer figurar los mismos personajes en novelas diferentes). He ahí a clave del universo de Balzac, el punto de partida real de *La comedia humana* (que no recibirá este título hasta 1842, pero reagrupará novelas escritas desde 1829).

Deseaba ofrecer una gran pintura de la sociedad francesa en todos sus aspectos, desde la Revolución hasta su época. En una famosa introducción escrita en 1842 explicaba la filosofía de la obra, en la cual se reflejaban algunos de los puntos de vista de los escritores naturalistas *Jean Baptiste de Lamarck y Étienne Geoffroy Saint-Hilaire*. Balzac afirmaba que, así como los diferentes entornos y la herencia producen diversas especies de animales, las presiones sociales generan diferencias entre los seres humanos. Se propuso de este modo describir cada una de lo que llamaba ***"especies humanas"***.

La obra incluiría 150 novelas, divididas de la siguiente forma:

- ▲ **Estudios de costumbres:** Estos constituyen el núcleo propiamente realista de *La comedia Humana* y se hallan a su vez subdivididos en:
  - ➢ **Escenas de la vida privada:** *La mujer de treinta años e incluso Papá Goriot*, que en un primer momento figuraba en las escenas de la vida en París.
  - ➢ **Escenas de la vida en París:** *Esplendores y miserias de las cortesanas, Los pequeños burgueses.*
  - ➢ **Las rivalidades de la vida en el campo:** *La muchacha vieja, El gabinete de antigüedades.*
  - ➢ **Los solteros:** *El cura de Tours, La oveja negra.*
  - ➢ **Escenas de la vida de provincias:** *Eugenia Grandet, Ursula Mirouet, y Las ilusiones perdidas.*

  - **Escenas de la vida política:** *Un tenebroso asunto, Un diputado de Arcis.*
  - **Historia de los Trece:** *La duquesa de Langeais, La muchacha de los ojos de oro.*
  - **Los Parientes pobres:** *La prima Bette, El primo Pons.*
  - **Las Escenas de la vida militar.** *Los Chuanes* (apareció en 1829 con el título de *El último Chuan*).
  - **Escenas de la vida del campo:** *El médico rural, El lirio en el valle, Los campesinos.*
- **Estudios filosóficos:** *La búsqueda de lo absoluto, La piel de zapa, El elixir de la larga vida.*
- **Estudios analíticos:** *Fisiología del matrimonio, Pequeñas miserias de la vida conyugal.*

EUGENIA GRANDET

La historia se desarrolla en Saumur: Félix Grandet, hombre avariento, codicioso y aprovechado ha logrado tener fortuna gracias a sus dotes abyectas como la usura, la explotación de los bosques y viñedos. Además había recibido herencia de parte de su madre, suegro y suegra en un mismo año. Sin embargo, hace creer a todos en casa (su esposa, su hija Eugenia y la fiel sirvienta Nanón) que son pobres.

A sus 23 años, su hija, Eugenia, tenía dos pretendientes: Bonfons y Adolfo Grassings, que en realidad antes que aspirar al amor de la joven, deseaban la fortuna del padre. Pero llegó Carlos, sobrino de Félix, enviado por su padre, que ha caído en bancarrota y que ha decidido suicidarse. Carlos entrega a su tío una carta confidencial que pone al corriente la situación del hermano. Este recién llegado ha impactado con su porte a su prima, quien lo imaginaba de algún lugar celestial. Félix, para deshacerse del sobrino, le entrega mil quinientos francos como precio fijado por unas alhajas que el joven conservaba. Carlos mueve el corazón de Eugenia, quien al sentir compasión por la suerte adversa de su primo le entrega seis mil francos en monedas que ella había guardado de los regalos de su padre. Luego de hacerse juramentos de fidelidad, él le da un cofrecito para que lo conserve como prueba de la confianza que ella ha depositado en su persona y parte.

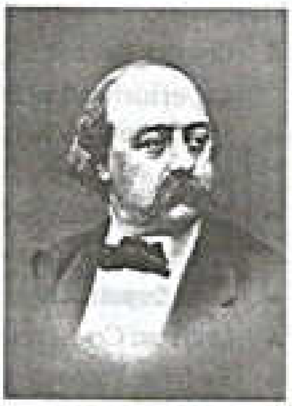
Félix tenía por costumbre que, cada cierto tiempo, su hija le enseñase el tesoro; pero al saber que lo ha entregado a su primo, decide encerrarla en su cuarto a pan y agua.

A la muerte de la esposa y sabiendo que su hija será la heredera, quiere llegar a un trato con ella: Le ofrece una pensión de mil doscientos francos anuales. Más tarde, Félix muere contemplando el dinero que posee, mientras Eugenia le pide la bendición y él le hace saber *"¡Cuida bien de todo! Allá arriba me rendirás cuentas"*.

Carlos vuelve de otro de sus viajes y escribe a Eugenia, a la que ya no ama, haciéndole saber que va a casarse con una joven de familia aristócrata venida a menos; además envía una letra por valor de ocho mil francos para que le devuelva el cofrecillo que había guardado amorosamente. Eugenia decide casarse con Cruchot des Bonfons, pero sin llevar vida marital, además de que él irá a París a saldar en nombre de ella las deudas del padre de Carlos. Cruchot muere joven, no obstante, y es Eugenia quien acrecienta su fortuna al sumarle todo lo que hereda de él. Queda viuda a los treinta y tres años, acompañada de la fiel Nanón.

GUSTAVO FLAUBERT (1821 – 1880)

Fue el primero en poner en práctica, de modo perfecto, la teoría de que *el autor no debe aparecer directa ni indirectamente en ninguna parte de su obra*, debe ser narrador que cumple su deber del modo más impersonal posible; pero con *arte perfecto, equilibrado, sumamente cuidadoso y sabio.*



Es conocida la anécdota que vivó Flaubert con sus amigos, a quienes había presentado la primera versión de su novela *La tentación de San Antonio* (con matices románticos) para que diesen su opinión. Ambos le aconsejaron que no la publique y que mejor intente con una novela realista. Le contaron entonces, la historia de *“una mujer, esposa de un médico, de una aldea próxima a Ruán, quien ha poco se había suicidado envenenándose. Esta mujer se llamaba Delphine, segunda esposa del médico Delamare (este se había casado en una primera ocasión con una viuda), hombre apático, aunque concienzudo y había logrado obtener el título de médico gracias a la protección del padre de Flaubert, Puesto que era su discípulo”*. Gustavo decidió guardar *La tentación…* y se entregó por entero al Realismo. Luego de consultarlo con Théopfile Gautier, se dio a la composición de la novela que le duró cerca de cuatro años y medio. ¿El motivo de la demora? Es el anhelo de perfección. Un novelista se enfrenta a su obra, la cincela hasta hacerla perfecta como Pigmalión y su Galatea. Convierte la hoja en un campo de batalla, la tacha, le deja enmendaduras; mientras ella se deja amansar, someter hasta que se da cuenta de que llevaba una belleza escondida y suprema como la joven Marisela de Rómulo Gallegos: Es un despertar. Flaubert es el más claro ejemplo de perfeccionamiento, de autocrítica, de constancia, de esfuerzo, de corrección en la literatura. *“Una buena frase de prosa –le confió a Louise Colet– debe ser como un buen verso, incambiable, tan rítmica, tan sonora”*. De esta manera, era el primero en plantearse la literatura como un puro problema de lenguaje. Por lo tanto, cada palabra era cuestión de vida o muerte. Cada palabra tenía que ser irremplazable: Esa, no otra. No había aproximación posible: la palabra precisa, no otra. Luego ya continuaría *Salambó, La tentación de San Antonio, pero la más célebre es Madame Bovary*, pues se convertiría en la precursora de la Novela Moderna Francesa y, quizás, la mejor que tuvo en todo el siglo XIX. Por su minuciosa observación de la realidad y la perfección en el estilo, por reflejar la realidad de la Francia burguesa, cuya clase gobernante guarda todas las apariencias de una moral intachable, pero que a ocultas practica una moral corrompida, Madame Bovary es el símbolo de una sociedad infiel que por su apego al lujo corrompe conciencias.

MADAME BOVARY

(COSTUMBRES PROVINCIANAS)

“Lo que me parece hermoso, lo que quisiera hacer, es un libro sobre nada, un libro sin atadura externa, que se sostuviera por sí mismo, por la fuerza interna de su estilo, como el polvo se mantiene en el aire sin que lo sostengan, un libro que casi no tuviera asunto o al menos que el asunto fuera casi invisible, si pudiera ser. Las obras más bellas son las que tienen menos materia (...). Creo que el futuro del arte está en estas vías” (Carta de Gustave Flaubert a Louise Colet, a propósito de Madame Bovary del 16 de enero de 1852)

“La obra de Flaubert es precursora de la novela moderna, con su interés por lo “ordinario” y su caracterización del antihéroe” (Mario Vargas Llosa).

“Seremos de hielo al contar las pasiones y aventuras en las que la mayoría de la gente pone ardor; seremos, como se dice ahora, objetivos e impersonales” (Charles Baudelaire en un comentario a la obra).

Personajes:

- **Charles Bovary:** Médico y esposo de Emma. Es un hombre con pocos deseos de avaricia o superioridad que se conforma con cuidar a su familia.
- **Emma Bovary (Rouault):** Hija de un labrador. Es una mujer soñadora, anhela vivir del lujo y fantasía que le brindaron las novelas.
- **Eloísa Dubuc:** Viuda que se convertiría en la primera esposa de Charles.
- **Homais:** Boticario de Yonville-l´Abbaye.
- **León Dupuis:** Inquilino del León de Oro y amante de Emma.
- **Lhereux:** Comerciante de Yonville a quien Emma recurre en busca de lujos.
- **Rodolfo Boulanger:** Tenía 34 años y era dueño de la hacienda de Huchette, cerca de Yonville. Se convierte en amante de Emma.

PRIMERA PARTE: 9 CAPÍTULOS

Charles Bovary, un muchacho campesino, torpe y algo ridículo, entra al colegio de la ciudad de Ruán. Su personalidad había sido formada por sus padres: un excirujano mayor que trataba de hacer de él un hombre viril; mientras su madre lo tenía siempre a sus faldas. Es la madre quien se preocupa por su educación y lo envía a estudiar medicina, que la acabaría en una segunda ocasión, pues la primera la desperdició debido a la libertad que lo embargó y que no encontró de niño. Luego de recuperar los exámenes y aprobarlos, la madre quedó feliz, aunque no satisfecha, pues le estaba buscando una esposa y la encontró: una viuda de cuarenta y cinco años y mil doscientas libras al año; seca como un palo, fea y llena de granos llamada **Héloise Dubuc**. Charles creyó que iba a ser libre, pero se equivocó: *"ante la gente debía decir esto o callarse aquello... Le abría sus cartas, espiaba sus pasos y escuchaba a través del tabique, sus consultas en el gabinete si el cliente era mujer"*. En una de sus visitas profesionales, Charles conoce a Emma Rouault y se siente atraído por esta joven que *"Llevaba un cuello vuelto blanco. Sus cabellos, cuyos bandos negros parecían cada uno de una sola pieza de lisos que estaban, se separaban por una raya fina que se hundía ligeramente siguiendo la curva del cráneo, y dejando ver apenas el lóbulo de la oreja, iban a recogerse por detrás en un moño abundante, con un movimiento ondulado hacia las sienes que el médico rural observó entonces por primera vez en su vida. Sus pómulos eran rosados. Llevaba, como un hombre, sujetos entre los dos botones de su corpiño, unos lentes de concha"*. Su esposa, que había descubierto aquel interés, le hizo jurar sobre el libro de la misa que jamás volvería a ir. Pero Héloise muere poco tiempo después y, gracias al señor Rouault, Charles se encuentra libre de pedir la mano de Emma. Esta mujer, se siente la heroína de esos libros, y sueña con el marido ideal o con el amante maravilloso que la llevará a países lejanos, pero descubre que la realidad de su vida matrimonial no corresponde a la de los personajes de sus lecturas. *"Había leído Pablo y Virginia y había soñado con la casita de bambúes... No le gustaba el mar sino por sus tempestades y el verdor sólo cuando aparecía salpicado entre ruinas. Leía novelas que trataba de amores, de galanes, amadas, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, mensajeros a quienes matan en todos los relevos, caballos reventados en todas las páginas, bosques sombríos, vuelcos de corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquillas a la luz de la luna, ruiseñores en los bosquecillos, señores bravos como leones, suaves como corderos, virtuosos como no hay, siempre de punta en blanco y que lloran como urnas funerarias...* Más aún, había perdido a su madre. Ella creyó que el matrimonio satisfaría su gusto por la vida brillante, pero se ha casado con un mediocre. Es más, la madre de Charles frecuentaba la casa e imponía su palabra, criticando a la esposa en muchas ocasiones." *Emma solo se preguntaba ¿Por qué, Dios mío me habré casado yo?"* En una ocasión son invitados a un baile en un castillo cercano. Ingresa, por primera vez, en el gran mundo que solo conocía en las novelas. Algo le sucedió durante el baile *"Uno de los valseadores, a quien llamaban familiarmente «vizconde», y cuyo chaleco muy abierto parecía ajustado al pecho, se acercó por segunda vez a invitar a Madame Bovary asegurándole que la llevaría y que saldría airosa. Empezaron despacio, después fueron más deprisa. Daban vueltas: todo giraba a su alrededor, las lámparas, los muebles, las maderas, el suelo, como un disco sobre su eje. Al pasar cerca de las puertas, los bajos del vestido de Emma se pegaban al pantalón del vizconde; sus piernas se entrecruzaban; él inclinaba su mirada hacia ella, ella levantaba la suya hacia él; una especie de mareo se apoderó de ella, se quedó parada. Volvieron a empezar; y, con un movimiento más rápido, el vizconde, arrastrándola, desapareció con ella hasta el fondo de la galería, donde Emma, jadeante, estuvo a punto de caerse, y un instante apoyó la cabeza sobre el pecho del vizconde, y después, sin dejar de dar vueltas, pero más despacio, él la volvió a acompañar a su sitio; ella se apoyó en la pared y se tapó los ojos con la mano. Cuando volvió a abrirlos, en medio del salón, una dama sentada sobre un taburete tenía delante de sí a tres caballeros arrodillados. Ella escogió al vizconde, y el violín volvió a empezar"*. Este despertar, si unos lo quieren llamar espiritual o sexual, es, en realidad, un reflejo del mundo que llevaba dentro: una gran represión, que se manifestará a lo largo de la obra y, después de experimentar tanto lujo, se aburre del pueblo. Se vuelve irritable hasta llegar a una enfermedad nerviosa. Charles piensa que un cambio de aire sería el remedio y acepta un puesto en Yonville. Cuando parten, ella ya está encinta.

SEGUNDA PARTE: 15 CAPÍTULOS

En Yonville, Emma es presa de la misma vida rutinaria, la misma campiña, los mismos personajes típicos: lo único que ha cambiado es el nombre. Sin embargo aparecen nuevos personajes: Homais, un farmacéutico mediocre, anticlerical y sentencioso, con bastante de grotesco. León Dupuis, un joven pasante de notario, que gusta de las lecturas al igual que Emma, y esto fue lo que le atrajo. *"-¿Le ha ocurrido alguna vez -replicó León- encontrar en un libro una idea vaga que se ha tenido, alguna imagen oscura que vuelve de lejos, y como la exposición completa de su sentimiento más sutil? -¡Sí, me ha sucedido! -respondió ella. -Por eso -dijo él- me gustan sobre todo los poetas. Encuentro que los versos son más tiernos que la prosa, y que consiguen mucho mejor hacer llorar"*. Emma dio a luz a una niña, a pesar de que ella deseaba que fuera varón y se llamase George, le pusieron de nombre Berthe. Pero los encuentros con León no cesaban, poco a poco empiezan a gustarse, a buscarse; paseaban deseando intimidad, pero sabían que estaba prohibido. *"ella estaba llena de concupiscencia, de rabia, de odio. Aquel vestido de pliegues rectos escondía un corazón agitado, y aquellos labios tan púdicos no contaban su tormenta. Estaba enamorada de León, y buscaba la soledad, a fin de poder deleitarse más a gusto en su imagen. La presencia de su persona turbaba la voluptuosidad de aquella meditación. Emma palpitaba al ruido de sus pasos; después, en su presencia la emoción decaía, y luego no le quedaba más que un inmenso estupor que terminaba en tristeza"*. Pero León, es melancólico y tímido, no se atreve a confesarle su amor y se va del pueblo. Viaja a París, cansado de amar sin confesarlo, además quería terminar su carrera. Emma queda sola, aunque no por mucho tiempo: ha conocido a Rodolfo, un burgués seductor, que luego de haber levantado paredes con su nombre en el laberíntico mundo de Emma, logra seducirla. Es un periodo de plena felicidad para ella, que es capaz de viajar por las noches hasta sus brazos *"¡Oh!, ¡es que te quiero! -replicaba ella-, te quiero tanto que no puedo pasar sin ti, ¿lo sabes bien? A veces tengo ganas de volver a verte y todas las cóleras del amor me desgarran. Me pregunto: ¿Dónde está? ¿Acaso está hablando con otras mujeres? Ellas le sonríen, él se acerca. ¡Oh, no!, ¿verdad que ninguna te* *gusta? Las hay más bonitas; ¡pero yo sé amar mejor! ¡Soy tu esclava y tu concubina! ¡Tú eres mi rey, mi ídolo! ¡Eres bueno! ¡Eres guapo! ¡Eres inteligente! ¡Eres fuerte!"* Ella le pide huir junto a Berthe, abandonar a su marido y él acepta pero luego reflexiona. El día pactado, Emma recibió una carta en la que Rodolfo no le daba la dirección ni la hora de la huida, sino su despedida. *"¿Ha sopesado detenidamente su determinación? ¿Sabe el abismo al que la arrastraba, ángel mío? No, ¿verdad? Iba confiada y loca, creyendo en la felicidad, en el porvenir... ¡ah!, ¡qué desgraciados somos!, ¡qué insensatos!"... "No la olvidaré, puede estar segura, y siempre le profesaré un profundo afecto; pero un día, tarde o temprano, este ardor, tal es el destino de las cosas humanas, habría disminuido, sin duda. Nos habríamos hastiado, y quién sabe incluso si yo no hubiera tenido el tremendo dolor de asistir a sus remordimientos y de participar yo mismo en ellos, pues habría sido el responsable. Sólo pensar en sus sufrimientos me tortura. ¡Emma! ¡Olvídeme! ¿Por qué tuve que conocerla? ¿Es culpa mía? ¡Oh, Dios mío!, ¡no, no, no culpe de ello más que a la fatalidad!"... "El mundo es cruel, Emma. Donde quiera que estuviésemos nos habría perseguido. Tendría que soportar las preguntas indiscretas, la calumnia, el desdén, el ultraje tal vez. ¡Usted ultrajada!, ¡oh!..."... "Estaré lejos cuando lea estas tristes líneas; pues he querido escaparme lo más pronto posible a fin de evitar la tentación de volver a verla. ¡No es debilidad! Volveré, y puede que más adelante hablemos juntos muy fríamente de nuestros antiguos amores. ¡Adiós!"*

Charles está asustado, pues Emma está mucho más diferente que antes, decide por consejo del boticario llevar a Emma a un espectáculo en París. Aquí volverá a encontrarse con León.

TERCERA PARTE: 11 CAPÍTULOS.

Emma y León se hacen amantes. He ahí la diferencia entre el primer y el segundo León: El tímido joven pasante de notario ahora se ha vuelto un seductor incorregible. Pero Emma se entrega a extravagancias. Las deudas contraídas con el señor Lhereux, a espaldas de su marido, para satisfacer su fantasía, acarrean un embargo de sus bienes. Acosada por todos los lados roba arsénico de la farmacia de Homais y, después de una lenta agonía muere presa de una risa atroz. El dolor de Charles es inmenso. Llegan a cobrar las deudas de su esposa, que él desconoce. Hasta que un día revisando el cuarto de Emma, descubre las cartas de los amantes y las de ella, el dolor es inimaginable. Un día su hija lo encuentra muerto en un banco del jardín, con un mechón de cabellos de Emma entre sus dedos. El dolor y su final patético lo elevan más allá de la mediocridad. *"Cuando se vendió todo, quedaron doce francos setenta y cinco céntimos que sirvieron para pagar el viaje de la señorita Bovary a casa de su abuela. La buena mujer murió el mismo año; como el tío Rouault estaba paralítico, fue una tía la que se encargó de la huérfana. Es pobre y la envía, para ganarse la vida, a una hilatura de algodón. Desde la muerte de Bovary se han sucedido tres médicos en Yonville sin poder salir adelante, hasta tal punto el señor Homais les hizo la vida imposible. Hoy tiene una clientela enorme; la autoridad le considera y la opinión pública le protege. Acaban de concederle la cruz de honor"*

Para conocer mejor la novela me atrevo a colocar unas líneas que Mario Vagas Llosa dejó en su ensayo *La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary:*

Sobre el narrador: *"Quien se hace invisible, narrando desde la tercera persona, manteniendo una inexpugnable neutralidad respecto de lo que ocurre en la realidad ficticia, no opinando, no sacando enseñanzas morales ni sociales de la historia, no conmoviéndose ante las experiencias de los personajes, es el narrador de la novela, no el autor. El narrador es siempre alguien distinto del autor, una creación más de éste, al igual que los personajes, y, sin duda, el más importante, aun en los casos en que se trata de un relator invisible, porque todos los otros dependen de este personaje secreto. El autor de una novela se desdobla, inventa un narrador (o* *varios), y es éste quien adopta aquellas actitudes de impasibilidad y objetividad, u otras distintas, como por ejemplo en una novela romántica, en la que el narrador omnisciente suele ser una presencia visible, una subjetividad que al tiempo que narra la historia se narra a sí misma... El gran aporte técnico de Flaubert consiste en acercar tanto el narrador omnisciente al personaje que las fronteras entre ambos se evaporan, en crear una ambivalencia en la que el lector no sabe si aquello que el narrador dice proviene del relator invisible o del propio personaje que está monologando mentalmente".*

Sobre el mundo y personajes de la obra: *"De seres cuyas existencias se componen de pequeñeces, de hipocresías, miserias y sueños menores. Esto, además de significar una ruptura con los mundos de la novela romántica, inaugura la era novelesca contemporánea, donde la mediocridad irá anegando sistemáticamente a los héroes, restándoles grandeza moral, histórica, psicológica, hasta que, al final, en nuestros días, en una culminación de ese proceso de deterioro, lleguen a convertirse en la obra de escritores como Beckett o Nathalie Sarraute en residuos, entidades vivientes en estado larval, en una agitación de tropismos vegetales, o, aún más lejos, en las novelas de un Sollers, en apenas un ruido de palabras. Esta disminución progresiva del personaje –que no terminará con la muerte de la novela, como temen algunos pesimistas, sino, probablemente, en un proceso contrario de reconstrucción, pero sobre bases distintas, del héroe novelesco".*

Sobre la tragedia de la protagonista: *"Emma está siempre condenada a frustrarse: siendo mujer, porque la mujer es en la realidad ficticia un ser sometido al que está vedado el sueño y la pasión; siendo hombre, porque sólo puede conseguirlo volviendo a su amante un ser nulo, incapaz de despertar en ella la admiración y el respeto por esas virtudes supuestamente viriles que no halla en su marido y que busca en vano en el adulterio. Ésa es una de las contradicciones irresolubles que hacen de Emma un personaje patético. El heroísmo, la audacia, la prodigalidad, la libertad son, aparentemente, prerrogativas masculinas; sin embargo, Emma descubre que los varones que la rodean —Charles, Léon, Rodolphe— se vuelven blandos, cobardes, mediocres y esclavos apenas ella asume una actitud "masculina" (la única que le permite romper la esclavitud a que están condenadas las de su sexo en la realidad ficticia). Así, no hay solución. Ese horror a tener una hija, tan criticado por los bienpensantes, es un horror a traer un ser femenino a un mundo donde la vida para una mujer (como ella, al menos) es sencillamente imposible".*

EL BOVARISMO:

En cualquier manual de psiquiatría hallamos: "El bovarismo deriva de la famosa novela de Gustave Flaubert. En términos psicopatológicos, consiste en una alteración del sentido de la realidad, de raíz esquizoide, por la que una persona se considera otra de la que realmente es. Introdujo el término el psicólogo Jules de Gaultier, antes del advenimiento de Freud y del psicoanálisis".

El escritor francés Daniel Pennac incluye, en su decálogo de lectura, el "derecho al bovarismo"; algo así como un permiso para evadirse en cualquier frívola aventura que proponga un libro de aquellos con tapas chillonas, títulos en gruesas letras multicolor, corazones enormes, señores y princesas a caballo que algunos compran a escondidas por prejuicio intelectual.

En conclusión: El Bovarismo, que ha terminado considerándose un síndrome de insatisfacción, se inspira en la vida de la protagonista de la novela Madame Bovary, una mujer que vive sintiendo que la vida está en otra parte.

OTROS EXPONENTES

ALEJANDRO DUMAS (HIJO) (1824 – 1895):

Su novela más renombrada es *La dama de las Camelias.* Escribió también piezas de teatro como *Cuestión de dinero, El hijo natural, Un padre pródigo, El amigo de las mujeres.*

AL MARGEN DE LOS REALISTAS: LA NOVELA DE CIENCIA FICCIÓN:

El verdadero creador del género es el francés Julio Verne (1828-1905) que, desde 1863, comienza a publicar una larga colección de novelas en las que hace girar el argumento en torno a un descubrimiento posible (el submarino, la nave espacial, los rápidos viajes, etc...), dada la situación de la ciencia en la época. Veinte mil leguas de viaje submarino, De la tierra a la luna, La vuelta al mundo en ochenta días, etc.

NATURALISMO

Pretende ser una concepción del hombre, así como un método para estudiar y transcribir su comportamiento. Las bases fueron expuestas por **Emilio Zola**, quien asimiló las teorías científicas y filosóficas de su época, tales como: **Materialismo**, que niega la parte espiritual del hombre: Los sentimientos son productos del organismo. **Determinismo**, pues la herencia biológica marca al individuo y determina de un modo implacable su destino. La **Ciencia Experimental**, el novelista coloca a sus personajes en determinadas situaciones y explica sus actos por la influencia fatal de las circunstancias.

En su ensayo **La novela experimental, Zola** sostiene los siguientes puntos tomando las bases que había desarrollado Claude Bernard en su libro Introducción a la medicina experimental: He aquí algunas ideas del escritor:

"A menudo me bastará con reemplazar la palabra –médico-, por la palabra novelista, para hacer claro mi pensamiento y darle el vigor de una verdad científica"... "Puesto que la medicina, que era un arte, se está convirtiendo en una ciencia, ¿por qué la literatura no ha de convertirse también en una ciencia gracias al método experimental?"

"El novelista no es más que un escribano que no juzga ni saca conclusiones (...); el novelista desaparece, guarda para sí sus emociones, expone simplemente las cosas que ha visto (...) La intervención apasionada o enternecida del escritor empequeñece la novela, velando la nitidez de las líneas, introduciendo un elemento extraño en los hechos, que destruye su valor científico."

"Queremos ser dueños de los fenómenos, de los elementos intelectuales y personales para poderlos dirigir. Somos, en una palabra, novelistas experimentadores que demuestran por la experiencia cómo se comporta una pasión en un medio social. El día en que conozcamos el mecanismo de esta pasión podremos intentar reducirla o, por lo menos, hacerla lo más inofensiva posible."

En conclusión: El escritor naturalista pretende el estudio más objetivo y científico posible de la psicología del hombre y la sociedad, abandonando todos los idealismos y concentrándose sobre conceptos más modestos, además de su carácter impersonal y un fin moral o terapéutico.

DIFERENCIA ENTRE UN NARRADOR REALISTA Y NATURALISTA

Zola sostiene: "El observador constata pura y simplemente los fenómenos que tiene ante sus ojos y tiene que ser el fotógrafo de los fenómenos; su observación debe representar exactamente a la naturaleza (...) escucha a la naturaleza y escribe bajo su dictado.

Pero una vez constatado y observado el hecho, llega la idea, interviene el razonamiento y aparece el experimentador para interpretarlo... Es, a la vez, observador y experimentador (...) En suma, toda la operación consiste en tomar los hechos de la naturaleza, después, en estudiar los mecanismos de los hechos, actuando sobre ellos mediante las modificaciones de circunstancias y de ambientes sin apartarse nunca de la naturaleza. Al final, está el conocimiento del hombre, el conocimiento científico en su acción individual y social."

Emérita Moreno Pavón en su Introducción a la novela realista y naturalista del siglo XIX reduce esta separación de la siguiente manera: "El Realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, la burguesía; mientras que el Naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas, intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social profunda".

REPRESENTANTES

EMILE ZOLA: (1840-1902) Fue exiliado por haber participado en el Caso Dreyfus, acusando al presidente, Félix Paure, de la República Francesa en un periódico. Esta acusación no solo lo hizo conocido a nivel mundial, sino que lo condenó al destierro. Ya perdonado, recibió una multa y continúo con sus trabajos literarios. Murió por una intoxicación; envenenamiento con monóxido de carbón cuando su chimenea se bloqueó. Escribió veinte novelas bajo el título de *Los Rougon-Macquart* Subtitulado: *Historia Natural y Social de una familia bajo el segundo imperio* (1871-1893) entre las que sobresalen: *La taberna, Naná, Germinal, La bestia humana.* También publicó la trilogía *Tres ciudades*, integrada por *Lourdes, Roma y Paris*. Muchos vieron en Zola a un continuador de Balzac y *La comedia humana*, pero él no lo quiso imitar: *"No hay que hacer como Balzac; hay que ligarse más a los grupos que a los personajes"*... *"Además, en Balzac, no aparecen obreros"*. Otra novela que no forma parte de alguna serie *Teresa Raquín.*

GUY DE MAUPASSANT (1850 – 1893): Junto a menor hermano, Hervé, heredó una enfermedad de origen venéreo que les conduciría a ambos a la locura y al suicidio. Esto sucedió la noche del 1 de enero de 1892, en la que intentó, por tres veces, abrirse la garganta con un cortaplumas de metal. Fue trasladado a París e internado el 7 de enero en la clínica del doctor Blanche, donde moriría el 6 de julio de 1893. Su relato *Bola de sebo* (Boule de suif, 1880) marca su debut literario, este cuento apareció en *Las veladas de Médan*, especie de manifiesto del naturalismo, dirigido por Emile Zola. Entre sus novelas destaca *Bel Ami.* Entre sus libros de cuentos *Cuentos de la Becada, Claro de luna, La casa Tellier*.

"Considero la obra de este francés inmortal en el verdadero sentido de la palabra y estoy seguro que, durante los siglo venideros, será considerado en la literatura mundial como uno de los más grandes maestros de la nouvelle" (Thomas Mann)

REALISMO EN RUSIA

El realismo asoma los umbrales de Rusia en la época de los Zares. Era un país atrasado económico, social y políticamente frente a toda Europa. Sin embargo, desde el punto de vista internacional, ejercía el papel de gran potencia militar. Lo era solo en apariencia, pues su ejército se había ido quedando anticuado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. El poder se hallaba bajo el mando de una monarquía absoluta y teocrática. El reinado de Nicolás

I reivindicó la tendencia aristocrática y centralizó el poder de manera enérgica, entonces se creía en las ventajas de la vida militar sobre la inutilidad de los intelectuales. Cuando Alejandro II, asume el trono (1855) compartía la política aristocrática, pero era más tolerante y recibía consejos de la nobleza ilustrada. Decretó la liberación de toda servidumbre tanto doméstica como labriegos; sin embargo los campesinos no obtenían propiedades que seguían en manos de los terratenientes o comunes campesinos.

REPRESENTANTES:

♠ **NICOLÁS GOGOL (1809 - 1852):**

Se inició como romántico con *Taras Bulba* (novela histórica), luego asume una postura realista con *Almas Muertas*, *El inspector*.

♠ **ANTON CHEJOV (1860 – 1904):**

En una carta en 1887 a su amigo Lazarev, Chéjov basó la composición de sus obras humorísticas en un esquema muy simple: *"una completa confusión, cada personaje posee una idiosincrasia peculiar y un lenguaje propio, ausencia de intervenciones largas y un movimiento ininterrumpido"*. Entre dos polos (la confusión y el desorden por un lado, y el aislamiento y la incomprensión por otro) se mueven sus pequeños relatos, con personajes absurdos envueltos en sus propias circunstancias con sus propias ambiciones. En su teatro, sin intriga, muestra los aspectos anodinos de la vida en el marco de las viejas propiedades donde muere el mundo de los grandes señores rusos.

Teatro: *La Gaviota, El Tío Vanía, Las tres hemanas, El jardín de los cerezos.* En cuanto al cuento escribió: *El beso, El cadáver, Fracaso, Frente blanca, El espejo, El león y el rey, etc.*

♠ **LEÓN NIKOLAREVICH TOLSTOI (1828 – 1910):**

Inspirado en el socialismo y en la pobreza evangélica, Tólstoi condenó la propiedad privada. Se mostró partidario de una revolución espiritual y pacifista. Pero era discordante con aquellos principios, pues poseía una riqueza material que le era una fuente de tormentos espirituales. Sintió la necesidad de desprenderse de sus bienes, pero sabía que su mujer no estaría dispuesta a acompañarlo. Por eso, a la edad de 82 años, se fue a escondidas de su casa una noche junto a su médico y a su hija menor. A los tres días enfermó de neumonía. Finalmente falleció en la estación de ferrocarril de Astápovo: Era el año de 1910. *La Guerra y la Paz, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich, sonata de Kreutzer, El origen del mal.*

FEDOR DOSTOIEVSKI (1821 – 1881)

Padre de la Novela Sicológica

"Dostoievski, el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo, es uno de los accidentes más felices de mi vida, más incluso que el descubrimiento de Stendhal"

(Nietzsche, Friedrich. *El crepúsculo de los ídolos*)

"La vida interior es aquí lo que importa. Este es el secreto de Dostoievski y lo que lo hace a la vez tan grande, tan importante para algunos, y tan inasequible para muchos otros" (André Gide)

Tuvo una niñez desagradable a causa de un padre incomprensivo y violento. Llegó a ser ingeniero militar, pero muy pronto abandonó su profesión para dedicarse a la literatura. Implicado en la actividad revolucionaria del grupo Petrachevsky en contra del zar Nicolás I, que buscaba la libertad de expresión y emancipación de los siervos, fue condenado a muerte en 1844. Sin embargo, llegó el indulto (cuando ya había llegado su momento), siéndose conmutada la pena capital a trabajos forzados en Siberia por cerca de cuatro años, en el penal de Osmk y otros cinco desterrado en Semipalatinsk. Vuelto a Rusia y casado con la viuda de un pequeño funcionario, María Dmitrievna Issayev –tuberculosa y mayor que él-, se dedicó sin mucha fortuna al periodismo. Su revista *El Tiempo* fue clausurada y otra publicación *La Época*, fracasó por falta de recursos económicos. Vivió atormentado por la miseria, la epilepsia y su afición al juego. Sus condiciones de vida, pueden justificar alguna de sus contradictorias características. Contempla desde joven, el infortunio, la temprana desaparición de su madre, el asesinato de su padre a manos de los siervos, la traumática experiencia de su detención, el falso fusilamiento y su condena en Siberia, la muerte de su esposa a quien había perdonado todas sus infidelidades y cambios de carácter, la muerte de su hermano que le dejó como herencia una deuda de 25,000 rublos, así como a su viuda e hijos de los que tenía que hacerse cargo. Además de la explotación de la que fue víctima por parte de los editores. Todo parece conjugarse para convertir al joven idealista en un observador de la vida del hombre como tragedia.

En 1867, contrae nuevas nupcias con Ana Grigorievna, veinticinco años más joven y a quien había tomado como taquígrafa para dictarle *El jugador*. Poco a poco, la fortuna le sonríe y empieza a ser reconocido. A su muerte, el Estado concede a su viuda una pensión vitalicia de 2,000 rublos anuales.

CARACTERÍSTICAS

- **La profundidad sicológica:** Sus obras acontecen en el mundo interior, en el reino de corazón y de la conciencia y todavía por encima de su significación artística e intelectual tienen un sentido moral y una importancia formativa.
- **Sus personajes son** seres de alma atormentada y cuerpo martirizado, que confiesan sus faltas, sus pasiones y sus pensamientos de forma natural y espontánea. Seres marginados como prostitutas, alcohólicos, parricidas, asesinos, ladrones, usureros, etc.
- **Los ambientes en los que** se desenvuelven los personajes son sórdidos, tristes.
- **Por encima de toda la obra** impera un claro sentimiento cristiano.
- **Recurre a los diálogos** y le da gran importancia tendiendo a lo dramático.
- **Los temas desarrollados** son humanos: la pobreza e injusticia social, el realismo psicológico y las penumbras fantásticas, el amor, el egoísmo y la autopurificación por medio del sufrimiento, que abarcan distintos terrenos de la psicología, la filosofía y la ética.

OBRAS: *Pobres gentes (1846, primera novela), El jugador, Humillados y ofendidos, El Idiota, El adolescente, Los hermanos Karamazov, Los endemoniados, Memorias del subsuelo.*

CRIMEN Y CASTIGO

La obra está dividida en seis partes.

Escrita en uno de los periodos más dramáticos de su vida, apareció por entregas en la revista *El Mensajero Ruso*, dirigido por Katkov, durante el año 1866.

En cuanto a su estructura, nivel más superficial del relato: Raskólnikov asesina a una anciana usurera y se da la investigación respectiva, por lo tanto, **la trama es policial.**

El conflicto interno del protagonista, a nivel psicológico. En que se manifiesta un problema ético sobre el crimen, luego se produce todo un proceso espiritual en el asesino, que lo conducirá paulatinamente a su transformación moral.

Las acciones giran en torno a la moral que se manifiesta como una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista o antihumanitaria. También aparecen temas como el amor como factor de regeneración moral, la conciencia de culpa, etc.

PERSONAJES:

- **Rodion Romanovich Raskolnikov,** también llamado Rodya o simplemente Raskolnikov, es el protagonista. Es un exestudiante que, sumido en la pobreza, deja la universidad. Vive en un pequeño y mísero piso en los suburbios de San Petersburgo.
- **Sonia Semionovna Marmeladova** (Sonia o Sonechka): Es una prostituta de dieciocho años, hija de Marmeladov, capaz de infinitos sacrificios.
- **Abdocia Romanovna Raskolnikova** (Dunia): Hermana de Raskolnikov, es una chica modesta, educada, sencilla y con principios.
- **Arcadio Ivanovich Svidrigailov:** Refleja una profunda maldad y pervertimiento moral. Sin embargo, en un instante de la obra, cuando el amor de su vida, Dunia, le apunta con un arma, él parece intentar cambiar moralmente con tal de que Dunia lo acepte a su lado.
- **Porfirio Petróvich:** Juez que trabaja en el asesinato de la usurera. Descubre quién es el asesino a pesar de carecer de prueba alguna. Al final, insta a Rodion para que se entregue a las autoridades, después de acusarlo directamente, en privado.
- **Dmitri Prokovich Razumikhin** (Razumijín): Antiguo compañero de universidad de Raskolnikov, se trata de una persona servicial, aplicado, competente, lleno de buenas intenciones, y protector. Al final, termina casándose con Abdocia Romanovna, hermana de Raskolnikov.
- **Pulqueria Alexandrovna Raskolnikova:** Madre de Rodia, como todas las mujeres de esta obra, humilde, paciente y, como toda madre, lo da toda para que sus hijos puedan ser felices. Es viuda y tiene 43 años
- **Pedro Petrovich Lujin:** Se ve casi como el salvador de la familia, aunque se empiezan a adivinar sus aires de grandeza, sus visiones de poderoso empresario. Pretende casarse con la hermana de Raskolnikov.
- **Aliona Ivanovna:** Vieja ususrera y, al decir de Rodión, es un ser nocivo para la sociedad.

La acción se desarrolla en torno al asesinato de una vieja usurera, Alena Ivanovna, que acumulara una fortuna a expensas del dolor del prójimo; y su asesino, Rodión Raskólnikov, estudiante que se ve obligado a abandonar la universidad a causa de su pobreza. Dunia Romanovna, su hermosa hermana, tratando de ayudarlo accede a casarse con Ludzin, hombre rico pero vil; sin embargo, Raskólnikov no acepta el sacrificio de la muchacha y, lejos de buscar una apropiada solución a su problema, abraza la teoría del hombre excepcional al que se le está permitido todo, hasta transgredir las leyes más elementales. Es entonces que viola las leyes de una sociedad, donde el canalla ya no es el individuo, sino la humanidad. A partir de lo cual, destruir las normas morales establecidas por esta humanidad no es delito. Raskólnikov opina que cualquier tipo de progreso, por el cual lucha constantemente el hombre, es imposible sin sufrimientos y, por lo tanto, sin victimas. Debido a esta conclusión, a través de la historia han existido, desde sus orígenes, dos clases de seres humanos: los llamados "animales temblorosos", que lo aceptan todo, lo sufren todo, se conforman, se adaptan, y los que transgreden las normas morales de la mayoría para imponer las propias (ideas del superhombre que Nietzche retomará para su *Así habló Zaratrustra)*. Las angustias de Raskólnikov no son sólo de índole social, moral, filosófica, sino además de tipo sicológico. El hombre con sus contradicciones y luchas internas, sostiene una constante batalla con su conciencia a través de los siglos, en una problemática que trasciende de lo particular del individuo a lo general y universal del ser humano. De ahí deriva su validez, ayer, hoy y mañana. Raskólnikov no podía ser una excepción, sólo que sus frustraciones y desesperación en un medio opresivo, habrían de canalizarse de manera abominable en la materialización del crimen: *"La maté sin más; la maté para mí, para mí solo. En este instante probablemente me daba igual tenerme por bienhechor o pasarme la vida como una araña, atrapando a todos en la tela y chupándoles la sangre"*. Este problema integral del ser humano, Dostoievski intenta resolverlo en su novela (escrita en una época de profundas crisis sociales) donde; a partir del asesinato, tiene lugar un tenso duelo sicológico entre la policía y el asesino, hasta que el último acude a entregarse, no sin antes formularse una serie de preguntas que se proyectan asimismo en el lector: *"¿Por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia se halla tranquila"*. Sin embargo Raskólnikov, que antes del asesinato bebe la idea del superhombre, luego del mismo y a medida que se desarrolla la novela, va destruyéndose a partir del duelo con su conciencia. Paga, de esta manera, la culpa de haber matado aparentemente por dinero, aunque en el fondo del crimen influyen otras muchas causas. Este homicidio que lo hace distinto a los demás; de cierta forma lo margina en el mismo fondo de su ser, lo "diferencia". Es entonces, que aparece Sonia Marmeládova, prostituta de nobles sentimientos que ayuda con la comercialización de su cuerpo a su familia, envuelta en la más humillante miseria. Sonia también es distinta a las demás, está marginada, es "diferente": Raskólnikov, ante su urgente necesidad espiritual de expresión, le confiesa el asesinato. Ella no lo condena, pero opina que es necesario que cumpla un castigo terrenal y pueda entonces aspirar al perdón divino y humano. Al final el epílogo nos informa que aún le faltan siete años para terminar su condena, pero él y Sonia, ocultan tras de su mirada una esperanza.

El final de la historia es bastante religiosa (el ladrón y la prostituta) y subjetiva (el amor), pero no desmerece que sea catalogada como una de las mejores del autor.

SUSTENTO DE RODIÓN: LA TEORÍA DEL HOMBRE SUPERIOR

"La inexactitud consiste en que yo no dije, como usted ha entendido, que los hombres extraordinarios están autorizados a cometer toda clase de actos criminales. Sin duda, un artículo que sostuviera semejante tesis no se habría podido publicar. ***Lo que yo insinué fue tan sólo que el hombre extraordinario tiene el derecho...,*** *no el derecho legal, naturalmente, sino* ***el derecho moral..., de permitir a su conciencia franquear ciertos obstáculos en el caso de que así lo exija la realización de sus ideas, tal vez beneficiosas para toda la humanidad.****. Dice usted que esta parte de mi artículo adolece de falta de claridad. Se la voy a explicar lo mejor que pueda. Me parece que es esto lo que usted desea, ¿no? Bien, vamos a ello. En mi opinión,* ***si los descubrimientos de Képler y Newton, por una circunstancia o por otra, no hubieran podido llegar a la humanidad sino mediante el sacrificio de una, o cien, o más vidas humanas que fueran un obstáculo para ello, Newton habría tenido el derecho, e incluso el deber, de sacrificar esas vidas, a fin de facilitar la difusión de sus descubrimientos por todo el mundo.*** *Esto no quiere decir, ni mucho menos, que Newton tuviera derecho a asesinar a quien se le antojara o a cometer toda clase de robos. En el resto de mi artículo, si la memoria no me engaña, expongo la idea de que todos los legisladores y guías de la humanidad, empezando por los más antiguos y terminando por Licurgo, Solón, Mahoma,*

Napoleón, etcétera; todos, hasta los más recientes, han sido criminales, ya que al promulgar nuevas leyes violaban las antiguas, que habían sido observadas fielmente por la sociedad y transmitidas de generación en generación, y también porque esos hombres no retrocedieron ante los derramamientos de sangre (de sangre inocente y a veces heroicamente derramada para defender las antiguas leyes), por poca que fuese la utilidad que obtuvieran de ello.

»Ya ven ustedes que no he dicho nada nuevo. Estas ideas se han comentado mil veces de palabra y por escrito. En cuanto a mi división de la humanidad en ***seres ordinarios y extraordinarios****, admito que es un tanto arbitraria; pero no me obstino en defender la precisión de las cifras que doy. Me limito a creer que el fondo de mi pensamiento es justo. Mi opinión es que los hombres pueden dividirse, en general y de acuerdo con el orden de la misma naturaleza, en dos categorías:* ***una inferior, la de los individuos ordinarios,*** *es decir, el rebaño cuya única misión es reproducir seres semejantes a ellos, y* ***otra superior, la de los verdaderos hombres,*** *que se complacen en dejar oír en su medio "palabras nuevas. Naturalmente, las subdivisiones son infinitas, pero los rasgos característicos de las dos categorías son, a mi entender, bastante precisos.* ***La primera categoría se compone de hombres conservadores, prudentes, que viven en la obediencia, porque esta obediencia los encanta.*** *Y a mí me parece que están obligados a obedecer, pues éste es su papel en la vida y ellos no ven nada humillante en desempeñarlo.* ***En la segunda categoría, todos faltan a las leyes, o, por lo menos, todos tienden a violarlas por todos sus medios.***

»Naturalmente, los crímenes cometidos por estos últimos son relativos y diversos. En la mayoría de los casos, estos hombres reclaman, con distintas fórmulas, la destrucción del orden establecido, en provecho de un mundo mejor. Y, para conseguir el triunfo de sus ideas, pasan si es preciso sobre montones de cadáveres y ríos de sangre. Mi opinión es que pueden permitirse obrar así; pero..., que quede esto bien claro..., teniendo en cuenta la clase e importancia de sus ideas. Sólo en este sentido hablo en mi artículo del derecho de esos hombres a cometer crímenes. (Recuerden ustedes que nuestro punto de partida ha sido una cuestión jurídica.) Por otra parte, no hay motivo para inquietarse demasiado. **La masa no les reconoce nunca ese derecho y los decapita o los ahorca, dicho en términos generales, con lo que cumple del modo más radical su papel conservador,** en el que se mantiene hasta el día en que generaciones futuras de esta misma masa erigen estatuas a los ajusticiados y crean un culto en torno de ellos..., dicho en términos generales. Los hombres de la primera categoría son dueños del presente; los de la segunda del porvenir. La primera conserva el mundo, multiplicando a la humanidad; la segunda empuja al universo para conducirlo hacia sus fines. Las dos tienen su razón de existir. En una palabra, yo creo que todos tienen los mismos derechos. Vive donc la guerre éternelle..., hasta la Nueva Jerusalén, entiéndase".

INGLATERRA

- **DICKENS, CHARLES (1812 – 1870):** *Oliver Twist, David Copperfield, Historia de dos ciudades.*
- **DOYLE, CONAN (1859 – 1930):** *Sherlock Holmes.*

EE.UU.

- **MARK TWAIN (SAMUEL CLEMENTS. 1835 – 1910):** *Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn.*

NORUEGA

- **IBSEN, HENRY (1828 – 1906):** *Casa de muñecas, Un enemigo del pueblo, La dama del mar.*

REALISMO ESPAÑOL

Este periodo es de graves problemas sociales y fuertes tensiones políticas: Continúan las Guerras Carlistas, se da la revolución del 68 que destrona a Isabel II. A esto, se suma la indigencia económica de España, pues hacía ya buen tiempo había perdido sus colonias en el continente y apenas le quedaba cuatro islas del antiguo imperio de Carlos I.

Se da el periodo de la restauración monárquica (1875) en la persona de Alfonso XII: se instaura un sistema político bipartidista. Basado en la alternancia pacífica del partido conservador y liberal. En el campo ideológico se da una división: Tradicionalistas (contrarios a la ideología democrática y a las innovaciones científicas y filosóficas) y Kraussistas (de ideología progresista, defiende una moral basada en la idea de humanidad y tolerancia. En el terreno de la pedagogía crearon la *Institución Libre de Enseñanza*).

En el campo de la literatura, debemos recordar que durante el Romanticismo se desarrolló el *Costumbrismo*, cuyas características anunciaba al nuevo movimiento. El realismo de España tendrá una peculiaridad, sus escenarios serán las regiones: el mar, la zona andaluza, las montañas, etc., el único que prefiere el ambiente urbano madrileño, será Benito Pérez Galdós.

EXPONENTES

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN (1852- 1901)

Autor de más de setenta cuentos y novelas cortas elevó el género del cuento hasta nuevos extremos. Su obra maestra *La Regenta* lo consagró. La obra causó un enorme impacto tanto por su valentía y calidad literaria, como por la crítica demoledora que en la novela hacía a todos los estratos sociales: la aristocracia decadente, el clero corrupto, las damas hipócritas y los partidos políticos. *Solos de Clarín, La Regenta, Pipá, Nueva campaña, Su único hijo, Cuesta abajo, etc.*

FERNÁN CABALLERO (Cecilia Bölh de Faber) (1796 – 1877) *"la novela no se inventa, sino que se describe"*

Su obra es de transición: romántica por los temas (costumbres populares, el mundo rural, etc...), pero con la descripción realista: Presenta influencia de Balzac, la ideología conservadora y el costumbrismo. *La gaviota, Lúcas García, Clemencia, Lágrimas, Cuadros de costumbres populares andaluces.*

PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (1833 – 1891):

También es novelista de transición. *Sombrero de tres picos, La pródiga, El capitán veneno*. Si bien sabía contar carecía de sólida cultura y no cuidaba ni pulía su estilo, tampoco sobresalió en la creación de caracteres.

JOSÉ MARÍA PEREDA (1833 – 1906):

Fue más un paisajista y un pintor de tipos que novelista propiamente dicho. A pesar de que no hizo escuela ni recibió influencia alguna es uno de los más grandes novelistas de España. *El buey suelto, De tal palo tal astilla, El sabor del atierruca, La Montálvez, Pachín González.*

BENITO PÉREZ GALDÓS (1843 – 1920):

Su única actividad profesional fue la literatura, a la que se entregó de modo tenaz e incansable. Participó en la vida política, llegando a ser diputado y perteneció a la Academia de la Lengua. Los últimos años de su vida fueron muy tristes: perdió la vista y quedó pobre, la crítica dura e injusta a su obra y su persona, atacada por algunos sectores intransigentes de la sociedad española. En cuanto a la ideología, fue un liberal progresista, de mentalidad abierta y tolerante. En sus obras gusta de mezclar personajes de ficción con históricos, así como importantes acontecimientos políticos y militares con sucesos cotidianos y privados. Su estilo es, a veces, descuidado, pero la narración es viva y animada. Su obra es clasificada de la siguiente manera:

I. **Novelas de la primera época:** *La sombra, El audaz, Doña Perfecta, Gloria, Marianela y la Familia de León Roch*

II. **Los episodios nacionales:** Es un conjunto de cuarenta y seis novelas poco extensas, divididas en cinco series: *Trafalgar, Bailin, Zaragoza, Gerona, Carlos IV...*

III. **Novelas españolas contemporáneas:** *Misericordia, El amigo Manso, Ángel Guerra, La de Bringas, Torquemada y Fortunata y Jacinta.*

MARIANELA:

Dividida en 22 capítulos cortos, que nos muestra la triste realidad de España del siglo XIX, reflejada en Marianela, una joven nada atractiva, con un gran complejo de inferioridad e ignorante. Una sociedad que no quiere progresar y que vive de las minas, sin importarle la educación de sus hijos. El único personaje que trata de progresar es Celipín Centeno, que aspira a ser como el médico que ha llegado a curar la ceguera de Pablo: Teodoro Golfín. La ciencia que lleva al hombre al progreso también destruye la ilusión que surge entre Pablo y Marianela. El sentido que recupera el joven lo vuelve materialista y tiende más a lo físico que a lo espiritual.

PARNASIANISMO

- **Este grupo de artistas se reunió en torno a** la Revista "*Parnaso Contemporáneo*" (1866), de ahí toma su nombre. Frente a los "sentimentalistas" románticos y el arte crítico de los realistas, volvieron la mirada hacia los Neoclásicos y, mejor aún, al Clasicismo mismo.
- **Sus exponentes pretenden** una poesía impersonal, consciente y **culta; impecable** y dura en la forma precisa y rara en la elección de los materiales.
- **No creían en otra bandera** que la del **"arte por el arte"** por eso buscaron **la perfección estética** a través **de nuevos ritmos** en los versos, de ahí su predilección por las formas fijas, sin caer en la exageración, como el soneto, pantum, la tercia rima, etc. Su descripción de la naturaleza hecha en forma perfecta, estudiada e impecable los caracterizaba.
- **El fondo importaba poco**, incluso tomaron temas superficiales. Gauthier, uno de sus exponentes, decía *"Yo soy hombre para quien el mundo visible existe"*. Y en un poema titulado El arte publicado en 1857 en la revista El Artista plasma el ideal de la poesía parnasiana.

EL ARTE

Sí, la obra surge más bella
De una forma rebelde
Al trabajo,
Verso, mármol, ónice, esmalte,
No más cárceles falsas!
Pero, para andar derecha,
Calza,
Musa, un coturno estrecho.
Fuera el ritmo cómodo
Como un zapato demasiado grande
De modoiQue todo pie lo deja y toma!
Escultor, rechaza
La arcilla que modela
El pulgar
Mientras la inspiración vuela distraída,
Lucha con el carrara,
Con el paros duro
Y escaso.
Guardianes del contorno puro;
Toma de Siracusa
El bronce en el que firmemente
Resalta
El rasgo orgulloso y encantador;
Con mano delicada
Busca en un filón
De ágata
El perfil de Apolo.
Pintor, huye de la acuarela,
Y fija el color
Demasiado frágil
En el horno del esmaltador.
Haz las sirenas azules

Torciendo de cien formas
Sus colas,
Los monstruos de los blasones,
En su nimbo trilobulado
La Virgen y su niño Jesús,
Con el globo
Y la cruz encima.
Todo pasa. El arte robusto
Sólo en la eternidad, El busto
Sobrevive a la ciudad,
Y la medalla austera
Que encuentra un labrador
Bajo tierra,
Revela un emperador.
Incluso los dioses mueren,
Pero los versos soberanos
Quedan,
Más fuerte que los bronces.
Esculpe, lima, cincela;
Que tu sueño flotante
–Se selle
En el bloque resistente.

REPRESENTANTES:

- **THÉOPHILE GAUTIER (1811 – 1872):** *Esmaltes y camafeos* (Si bien el título es plástico, este libro es el primer aporte del Parnasianismo y considerado, por muchos, como el inicio de este movimiento –por algo Baudelaire le dedica *Las flores del mal*). Sobresalió también como crítico *El arte moderno, Retratos contemporáneos.*
- **LECONTE DE LISLE: (Carles Marie René Lisle) (1818 – 1894)**
  Sus versos presentaban una armonía que muy raramente ha sido igualada. Sus principales libros: *Poemas antiguos* (en cuyo prólogo exalta la antigüedad griega), *Poemas bárbaros, Poemas trágicos* en los que se interesa por los mitos griegos y la Edad Media.
- **ARMANDO SULLY PRUDHOME (1839 – 1907):**
  Primer Premio Nobel de Literatura (1901) y llamado el "Poeta Filósofo" por su segunda etapa. Su literatura tiende a dos caminos: lírica parnasiana (*Estancias y poemas, Vanos afectos*) y el problema de las relaciones entre el arte y la ciencia (*La justicia, La felicidad*).
- **JOSÉ MARÍA HEREDIA (1842 – 1905):**
  De origen cubano y último de los parnasianos. Su obra maestra fue *Los trofeos.*

También en este grupo, aparecen los primeros versos de Verlaine y Baudelaire que, luego, seguirán otro camino.

SIMBOLISMO

A mediados del siglo, se abre camino hacia una nueva poesía que se evade del "Parnaso" y marcará su divergencia: El Simbolismo, que proclamará los derechos del misterio y del inconsciente.

De tono más intimista que el Parnasianismo, el simbolismo busca crear una poesía de esencias en base a las representaciones o símbolos (configuraciones simbólicas), en los que intervienen el **ritmo musical** y **el color.** Como lo hace saber Baudelaire en su poema Correspondencias: "se responden los perfumes, los colore y los sonidos".

Superaron la realidad, para ellos, las cosas que percibimos y conocemos no son más que símbolos de una "sobrerrealidad", sea exterior o interior, en relación al poeta. Es decir, trataron de expresar, pero de manera indirecta: **Decirlo, pero sin decirlo,** para esto desarrollaron figuras literarias como **Sinestesias** (sin: con; estesia: sentido. Consiste en calificar los sentidos con adjetivos que les son de otros) y **Metáforas Puras;** y en cuanto a la forma debe ser ante todo musical (evocación simbólica), que empezó como revolución y que terminó en el **verso libre.**

Por eso se enfrentaron al arte objetivo de los realistas, a la limitación rítmica parnasiana y al "sentimentalismo" lacrimoso del romanticismo, prefirieron a los satánicos y rebeldes.

Su gran iniciador es Charles Baudelaire, al publicar su obra *Las flores del mal*.

Desde sus inicios se han marcado generaciones de este grupo, aquí haremos un esbozo:

I. **Precursores:** Lord Byron, Hörderlin, Novalis, pero sobretodo Edgar A. Poe, a quienes muchos lo consideraron como padre y hasta hermano espiritual. También sintieron atracción por la filosofía de Shopenhanuer y la estética filosófica de Wagner, que invitaba al artista a crear un arte total: literario, músical, plástico; y la libertad del verso de Gustave Kahn y Jules Laforgue.

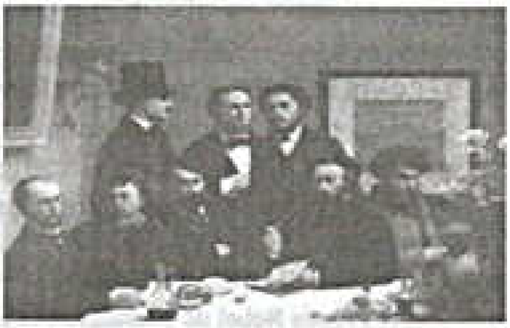
II. **Nombre de la Escuela:** Recordemos que Baudelaire muere en 1867 sin saber el nombre que se le ha otorgado al movimiento que inició. El 1° de setiembre de 1886, Jean Papadiamantopoulos, más conocido como Jean Moréas, concedió el nombre en un artículo de *Le* Figaro, el título era *Manifiesto Simbolista*.

III. **Iniciador:** Charles Baudelaire y su obra *Las flores del mal*, publicada el 25 de junio 1857.

IV. **PRIMERA GENERACIÓN SIMBOLISTA:**

Aparecen Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphen Mallarmé.

LOS POETAS MALDITOS



En este libro de Paul Verlaine, publicado en 1888, se hace mención a seis poetas y un pequeño estudio de sus obras. A saber: Tristán Corbière, Arthur Rimabud, Stéphen Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore (Es la única mujer que se rescata en el libro, esta poetisa fue de aquellas a quienes los hombres perdonaron su gloria: porque la encontraban muy femenina en toda su inspiración. *"Se contentó con esa gloria discreta, templada, de misterio, la más hermosa para una mujer que poetiza". Elegías y romances*), Auguste Villiers de L'Isle Adam y Pauvre Lelian (anagrama del autor: Paul Verlaine). Los demás poetas ya han sido tratados y el resto se merece una hoja aparte.

V. **SEGUNDA GENERACIÓN SIMBOLISTA:**

Émile Verhaeren (Introduce en el simbolismo la alucinación. Fue tomado como francés, aunque nació belga. *Los desastres, Las antorchas negras*), Albert Samain (*El jardín de la Infanta*), Jean Moréas (Griego de nacimiento y educado en Paris. *El peregrino apasionado, Estancias*), Heinrich Réigner y otros más.

NOTA:

Aparecieron poetas que desarrollaron literatura "**negra**" emparentada aún con el romanticismo, entre ellos destacan: Auguste Villiers de L'Isle Adam (descendiente la más venerable nobleza francesa, dueño de una prosa musical wagneriana. *Cuentos crueles, La extraña historia del Dr. Tribulat Bonhomet*); Tristán Corbière (De actitud satánica y rebelde, murió a los treinta años de tuberculosis. *Los amores amarillos*). Isidoro Ducasse llamado **CONDE DE LAUTRÉAMONT** (Rubén Darío lo considera en *Los raros*, su colección de autores malditos. Era un joven alto, moreno, imberbe, nervioso, ordenado y trabajador. Ocupaba una pieza en un hotel situado en la calle de Notre Dame de la Victoire N° 23, y que vivía allí desde su llegada de América -había nacido en Uruguay-. Se cuenta que solo escribía de noche, sentado al piano; declamaba y construía sus frases acompañando su prosopopeya con acordes.

Este método de composición causaba a la vez, la desesperación de sus vecinos que al despertarse sobresaltados no podían dudar de que un extraño músico del verbo, un raro sinfonista de la frase, buscaba, golpeando el teclado, los ritmos de su orquestación literaria. Vivió desventurado y murió loco a los veinticuatro años. Los cantos de Maldoror, fueron seis cantos, pero el autor apenas pudo publicar el primero en 1868. En el siglo XX sería descubierto por León Bloy y querido por los surrealistas); Jules Laforgue (También de corta vida, muere a los veintisiete años. Es el poeta de la desesperación, del fracaso, del humor negro. Las lamentaciones, La imitación de nuestra señora la Luna).

CHARLES BAUDELAIRE (1821 – 1867)

"Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso: ésta es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del Tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra, hay que embriagarse sin descanso. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Pero embriáguense.
Y si a veces, sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la ebriedad ya atenuada o desaparecida ustedes se despiertan pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntenle qué hora es; y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán:
"¡Es hora de embriagarse! Para no ser los esclavos martirizados del Tiempo, ¡embriáguense, embriáguense sin cesar! De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca."

(Charles Baudelaire. *Pequeños poemas en prosa*)

"Siempre he estado obsesionado por la imposibilidad de percibir ciertas acciones o pensamientos repentinos del hombre sin la hipótesis de la intervención de una fuerza maligna exterior a él… Dice usted que trabajo mucho. ¿Se burla cruelmente? Mucha gente -yo no me cuento en ese grupo- cree que no hago gran cosa. Trabajar, trabajar sin cesar: para eso hace falta no tener sentidos, no tener ensoñaciones; ser una pura voluntad siempre en movimiento. Quizá lo consiga un día".

(Carta de Baudelaire a Flaubert)

Su padre, Joseph François, era un exsacerdote que luego de haber colgado los hábitos, fue preceptor, profesor de dibujo, pintor y jefe del Despacho de la Cámara de los Pares. Cuando nació Charles, tenía más de sesenta años y otro hijo de su primer matrimonio llamado Claude Alphonse. Su madre, Caroline Archimbaut-Dufays, no había cumplido los treinta años al nacer el poeta. A los veinte meses de enviudar, la madre contrae matrimonio con el comandante Jacques Aupick, vecino suyo, de cuarenta años, un oficial que llegará a ser general comandante de la plaza fuerte de París y a quien Charles llegará a odiar hasta la muerte.

Inicia sus estudios en la Facultad de Derecho, comienza a frecuentar a la juventud literaria y entabla sus primeras amistades literarias. Conoce a Gérard de Nerval, de Sainte-Beuve, de Théodore de Banville y a Balzac y empieza a publicar en los periódicos en colaboración y anónimamente.

Empieza a frecuentar los prostíbulos. Mantiene una extraña relación con una prostituta judía del Barrio Latino llamada ***Sarah***, a la que denomina ***Louchette*** por su bizquera, y que probablemente le contagió sífilis. A pesar de que su padrastro le apoya, rechaza entrar en la carrera diplomática.

No quiere ser sino escritor. La conducta desordenada del joven mueve a sus padres a distanciarle de los ambientes bohemios de París. Estancia en la isla Mauricio, al este de Madagascar, donde conoce a una señora casada para quien escribe *"A una dama criolla"*. Alcanza la mayoría de edad, percibe la herencia paterna de 75.000 francos y reanuda su vida bohemia como un dandy. Vuelve al ambiente de los bajos mundos. Las mujeres que llenan este periodo de su vida son pequeñas aventureras y prostitutas, como ***Jeanne Duval***, una actriz mulata que representa un papel muy secundario en un vodevil del *Teatro Partenon* y a quien a pesar de la vulgaridad, de frecuentes desavenencias y de las infidelidades, siempre la busca.

En 1846 publica un libro de crítica de arte *Salón*, en la que alaba a su amigo Delacroix, defiende con pasión a Honoré Daumier (caricaturista de la época). Además se interesa por el pintor impresionista Edouard Manet y por la música de Wagner, de quien fue el primer introductor en Francia. En 1847, publica su novela corta *La fanfarlo* (la única publicada por Baudelaire), donde el poeta, tras el personaje de Samuel Cramer, se retrata como un dandy.

Descubre la obra de Edgar Allan Poe, que muere poco después y a quien no pudo conocer, a pesar de considerarle su alma gemela. Poe se le asemeja, y, durante diecisiete años, va a traducirlo y revelarlo. Así comienza a ganarse el reconocimiento de la crítica. *Conoce a* ***Marie Daubrun***, la *"Bella de los cabellos de oro"* muchacha bonita y honesta, actriz del *Teatro de la Gaîte*, por quién sentirá un amor platónico o una amistad idílica. Concurría también a círculos literarios y artísticos, uno de ellos en casa de ***Aglae Sabatier***, llamada la Presidenta por Gautier, amante de un banquero, por la que el poeta experimentará un amor ideal y platónico. Conocerá a Musset y Flaubert. Durante la revolución de 1848, Baudelaire es visto en las barricadas y tratando de agitar al pueblo para que fusilen a su padrastro. En 1857, se publica, por fin, *Las Flores del Mal*. Escribe un ensayo sobre Madame Bovary, de Flaubert, que también ha sido juzgado por inmoral. En 1858, sale a la luz la traducción de *Las aventuras de Gordon Pym* de Poe y la primera parte de *Los paraísos artificiales* que tituló *El hachís*. Empieza la época de sus enfermedades, la sífilis, contraída diez años antes, reaparece. Para combatir el dolor, fuma opio, toma éter. Sufre el primer ataque cerebral. Físicamente, es una ruina. Recurre a cápsulas de éter para combatir el asma y al opio para los fuertes cólicos.

En 1864, viaja a Bélgica, donde vivirá durante dos años en Bruselas. Allí trata de ganarse su vida dictado conferencias sobre arte, pero es un fracaso. En 1866, sufre un ataque de parálisis general que lo deja casi mudo. Su madre viaja a Bruselas y de regreso a París interna a su hijo moribundo en un hospital. Paralizado, mudo y medio imbécil, sobrevive varios meses hasta que el 31 de agosto de 1867 muere tristemente a los 46 años, en brazos de su madre. Fue enterrado en el cementerio de Montparnase, junto a la tumba de su padrastro, a quien siempre odió.

En 1868, se publicaron sus *Pequeños poemas en prosa*, de manera póstuma. En 1887, se publica *Mi corazón al desnudo*, diario de Baudelaire escrito entre 1862 y 1864.

LAS FLORES DEL MAL (1857)

"Este libro está revestido de una belleza siniestra y fría, se ha hecho con furor y con paciencia"

(Charles Baudelaire)

El título lo concede el editor en lugar de *Los limbos*, que era el original, incluso el autor quería presentarlo con el nombre de *Las lesbianas*.

Inmediatamente después el gobierno francés (época del Segundo Imperio Francés y Napoleón III, sociedad conservadora y ultracatólica) acusa al poeta de ofender la moral pública y los poemas son juzgados de obscenos. Fue procesado en medio del escándalo general, al lado de *Madame Bovary* de Flaubert. Aun cuando Baudelaire obtuvo el apoyo de sus colegas, seis de sus poemas fueron eliminados de las ediciones siguientes: ***Las joyas, El leteo, A la que es demasiado alegre, Lesbos, Mujeres condenadas, Delfina e Hipólita y Las metamorfosis del vampiro***. La edición es confiscada por

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

mandato judicial. Parece que el escándalo y ataque a la obra se inició desde el periódico conservador *Le Figaro*. En agosto, se da el proceso de Baudelaire y sus dos editores, que son condenados a sendas multas por ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres. La sentencia final fue de trescientos francos que la emperatriz, Eugenia de Montijo, redujo a cincuenta. Solo Víctor Hugo le escribirá "*Usted ama lo Bello. Deme la mano. Y en cuanto a las persecuciones, son grandezas. ¡Coraje!*", Sainte-Beuve, Teófilo Gautier y jóvenes poetas admirados le apoyan. Cuatro años más tarde volvió a salir a la luz y en 1864 se publicaron en el *Parnasse satyrique*. La edición definitiva fue en 1868, un año después de su muerte.

El público quedará identificado, aun después de su muerte, con la depravación y el vicio. En su soledad donde él se ha encerrado, dos luces: dos escritores todavía desconocidos, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, lo llenaban de elogios.

La obra presenta una dedicatoria: *Al Poeta impecable / al perfecto mago de las letras francesas / a mi muy querido y muy venerado / maestro y amigo / Theophile Gautier / con los sentimientos / de la más profunda humildad / dedico / estas flores enfermizas.*

Presenta un poema-prólogo: *Al lector* en el que representa el deprimente estado de la sociedad.

Consta de seis libros:

I. **SPLEEN E IDEAL:** 85 poemas sobre la belleza, la poesía, la muerte, el amor, el erotismo, hastío por la vida. Sobresalen: *Bendición, El albatros* (es un himno de reclamo ante la indiferencia del mundo y la discriminación del artista), *Correspondencias, El vampiro, La musa enferma, Himno a la belleza, Sed non satiata, Una carroña,* etc.

II. **CUADROS PARISINOS:** Poesía de suburbio: el espectáculo de la ciudad que envuelve de melancolía con sus personajes marginados. Sobresalen: *A una mendiga pelirroja, Los ciegos, Danza macabra, Sueño parisiense, A una que pasa, El cisne, El esqueleto labrador*, etc.

III. **EL VINO:** Intento de huida a los paraísos artificiales (embriaguez, el sueño, la poesía) que no puede conducir a otra cosa que el fracaso. Sobresalen: *El alma del vino, El vino del asesino, El vino de los amantes, El vino del solitario.*

IV. **LAS FLORES DEL MAL:** Voluntad de destrucción, de abrazar el mal, la depravación. Se hunde en la perversión para obtener de ahí la poesía frente a la ausencia de salvación. Sobresalen: *La destrucción, Mujeres condenadas, Alegoría, La Beatriz, Las dos buenas hermanas, El amor y el cráneo*, etc.

V. **REBELIÓN:** Contra la divinidad, contra el destino y la vida. Aparecen tres hermosos poemas: *La negación de San Pedro, Abel y Caín, Letanías de Satán.*

VI. **LA MUERTE:** Aspiración al reposo, al hundimiento en lo desconocido, pero con la esperanza de hallar una salida. Sobresalen: *La muerte de los amantes, La muerte de los artistas, El fin de la jornada*, etc.

Este libro, como la vida del poeta, aún respira los aires del romanticismo: desgarramiento interior, confesiones personales muy profundas, su spleen (tedio, hastío) como fruto amargo de su soledad, su fuga demoníaca, su evasión hacia lo infinito, su anhelo de eternidad, en fin, el complejo y perverso hombre moderno. Pero las estrofas bien talladas (magisterio de Gautier), sus versos luminosos y sonoros, así como la riqueza de metros y rimas lo emparentan con el Parnasianismo. Además, marca una nueva época que se conocerá como simbolista. He ahí lo complejo de la obra, en ella se funden, lo bello y lo horrible, Dios y Satán, producto de una metafísica dualista.

PAUL VERLAINE (1844 – 1896)

Paul Marie Verlaine, tuvo sus primeros gritos literarios colaborando con revistas como *L'Art*, de corte parnasiano, y luego forma parte del Parnaso contemporáneo. A esto, le sigue la publicación de *Poemas saturnianos*, pero ya va mostrando el gusto por el alcohol y sus problemas de trastornos nerviosos. En 1870, se casa con Mathilde Mauté de Fleurville –que apenas tenía dieciséis años y será la inspiración de *La buena canción*-, pero la abandona dos años después para viajar y vivir con el poeta de 17 años Arthur Rimbaud. Después de una temporada juntos, Rimbaud decide separarse, pero Paul lo hiere de un disparo, por lo que será encarcelado por dos años. *Romanzas sin palabras* (1874), escrita en la cárcel, está basada principalmente en su relación con Rimbaud. Su reconversión le inspiró un volumen de poesía religiosa titulado *Sabiduría* (1881). Después de una estancia en Inglaterra, volvió y dictó clases de inglés a su alumno Lucien Létinois, al que llamaba hijo adoptivo, y a quien dedicó muchas de las *Elegías de Amor* (1888). En 1884, publicó *Los poetas malditos,* obra crítica. Su fama crece y a medida que esto pasa, él va decayendo más en la miseria, teniendo serios problemas con el alcohol, pasando durante esta época el tiempo entre el café y el hospital, en sus últimos años fue elegido "Príncipe de los Poetas", y le es otorgada una pensión. También escribió prosa autobiográfica, como *Memorias de un viudo*, *Mis hospitales* y *Confesiones*. Falleció el 8 de enero de 1896 en París, víctima del alcohol. Un dato curioso de su muerte, es que cuentan varios paseantes, que al día siguiente de su entierro, la estatua de la poesía ubicada en la plaza de la ópera, perdió un brazo, que se rompió junto con la lira que sujetaba, en el momento en el que el coche fúnebre de Verlaine pasaba por allí.

ARTHUR RIMBAUD (1854 – 1891)

"He bebido un enorme trago de veneno. ¡Bendito tres veces el consejo que ha llegado hasta mí! Me queman las entrañas. La violencia del veneno me retuerce los miembros, me vuelve deforme, me derriba. Me muero de sed, me ahogo, no puedo gritar. ¡Es el infierno, la pena eterna! ¡Ved cómo se alza el fuego! Ardo como es debido. ¡Anda, demonio!"

(Arthur Rimabud. *Una temporada en el Infierno*)

"El poeta se vuelve vidente por un logro inmenso y razonado desequilibrio de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura; él mismo busca, agota en sí todos los venenos...."

(Carta de Rimbaud a P. Demeny)

A los 20 años ya había escrito toda su obra y a los 37 años había terminado su vida. En el futuro, sería rescatado por los surrealistas, quienes crearon de él un mito: el del adolescente furioso y enloquecido, que quiere cambiar la vida. Había descubierto lo que considera la verdadera naturaleza poética: *el poeta no debe ser un artista, sino un vidente*. A partir de entonces pone todo el empeño en evadirse de lo real y en la penetración del universo inexplorado de las sensaciones. Una de las más sonadas aventuras del joven fue su romance con Paul Verlaine, al que le había enviado el poema *El Barco Ebrio,* este quedó tan encantado con el joven que se apasionó rápidamente. Se volvieron amantes y huyeron. Cuando se separaron, debido a que Verlaine le dispara, escribe *Iluminaciones* (aparecieron por primera vez en la revista *La Vogue*. Es una serie de poemas en prosa que nos muestra un universo puramente imaginativo sin que, en ningún momento, aparezca el sujeto que imagina. La poesía es una fotografía de un sueño) y *Una temporada en el infierno* (Es a la vez un resumen y conclusión del fracaso de su aventura con Verlaine. Para muchos, es el adiós que anuncia a la poesía, en ella describe todas las fases de su tentativa de hallar la belleza por medio de una alucinación voluntaria). Cuando Verlaine salió de la cárcel, se reconciliaron. La pareja decidió residir juntos en la ciudad alemana de Stuttgart; pero fue un fracaso, las peleas y discusiones volvieron a repetirse. Deja de escribir e inicia una serie de viajes por Europa y África, dedicándose a la aventura y al tráfico de armas logrando un importante caudal económico.

En 1891, tras la expansión de un tumor aparecido en la rodilla se le amputó una pierna, diagnosticándosele cáncer de huesos. El 10 de noviembre de 1891, acompañado por su hermana más querida, Isabelle, Rimbaud falleció en la ciudad de Marsella. Tenía 37 años.

STÉPHEN MALLARMÉ (1842 - 1898)

Su vida apacible y monótona, antítesis de la tumultuosa vivida por Verlaine, Rimbaud y el mismo Baudelaire, no inspiraría poesía alguna. Sin embargo, tras esa máscara de maestro de escuela, bullía un volcán de sueños, angustias, dudas y desesperación que se reflejará en su obra. Su poesía y su prosa se caracterizan por su musicalidad y la experimentación gramatical: Destierra la idea de que la auténtica poesía puede ser leída por todos. En su opinión, hay que devolverle su dignidad y preservarla de la admiración fácil y trivial. La intención de explicar el mundo y la pureza ideal, la realiza a través de dificultosos medios. En cuanto a verso, escribió *La siesta de un fauno*, que inspiró el preludio homónimo del compositor francés Claude Debussy, y *Herodías*. También realizó ensayos en prosa *Divagaciones*. Falleció en Valvins el 9 de septiembre de 1898.

ANTOLOGÍA

LAS FLORES DEL MAL

CHARLES BAUDELAIRE

EL ALBATROS

Por distraerse, a veces, suelen los marineros,
Dar caza a los albatros, grandes aves del mar,
Que siguen, indolentes compañeros de viaje,
Al navío surcando los amargos abismos.

Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas,
Estos reyes celestes, torpes y avergonzados,
Dejan penosamente arrastrando las alas,
Sus grandes alas blancas semejantes a remos.

Este alado viajero, ¡qué inútil y qué débil!
El, otrora tan bello, ¡qué feo y qué grotesco!
¡Este quema su pico, sádico, con la pipa,
Aquél, mima cojeando al planeador inválido!

El Poeta es igual a este señor del nublo,
Que habita la tormenta y ríe del ballestero.
Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío,
Sus alas de gigante le impiden caminar.

XXXII

Una noche que estaba junto a una horrible judía,
Como a la vera de un cadáver, un cadáver tendido,
Me dediqué a pensar, cerca de aquel cuerpo vendido,
En la triste belleza de la que mi deseo se priva.

Me representé su majestad nativa,
Su mirada de vigor y de gracias armada,
Sus cabellos que le forman un casco perfumado,
Y cuyo recuerdo para el amor me reanima.

Porque yo hubiera con fervor besado tu noble cuerpo,
Y desde tus pies frescos hasta tus negras trenzas
Desplegado el tesoro de las profundas caricias,

Si, cualquier noche, con lágrimas derramadas sin esfuerzo.,
Pudieras solamente, ¡oh reina de crueldad!
Oscurecer el esplendor de tus frías pupilas.

CORRESPONDENCIAS

La Natura es un templo donde vividos pilares
Dejan, a veces, brotar confusas palabras;
El hombre pasa a través de bosques de símbolos
que lo observan con miradas familiares.
Como prolongados ecos que de lejos se confunden
En una tenebrosa y profunda unidad,
Vasta como la noche y como la claridad,
Los perfumes, los colores y los sonidos se responden.
Hay perfumes frescos como carnes de niños,
Suaves cual los oboes, verdes como las praderas,
Y otros, corrompidos, ricos y triunfantes,
Que tienen la expansión de cosas infinitas,
Como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso,
Que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos.

EL VAMPIRO

Tú que, como una cuchillada;
entraste en mi dolorido corazón.
Tú que, como un repugnante tropel
de demonios, viniste loca y adornada,
para hacer de mi espíritu humillado
tu lecho y tu dominio.
¡Infame!, a quien estoy ligado
como el forzado a su cadena,
como al juego el jugador empedernido,
como el borracho a la botella,
como a la carroña los gusanos.
-¡Maldita, maldita seas tú!
Supliqué a la rápida espada
que conquistara mi libertad
y supliqué al pérfido veneno
que sacudiera mi ruindad.
¡Ay! el veneno y la espada.
me desdeñaron diciéndome:.
-No eres digno de que se te libere
de tu esclavitud maldita.
-¡Imbécil! -Si de su dominio
te libraron nuestros esfuerzos,
tus besos resucitarían
el cadáver de tu vampiro.

ABEL Y CAIN

Raza de Abel, traga y dormita;
Dios te sonríe complacido

Raza de Caín, en el fango
Cae y miserablemente muere.

Raza de Abel, tu sacrificio
¡Le huele bien al Serafín!

Raza de Caín, tu suplicio
¿Tendrá un final alguna vez?

Raza de Abel, mira tus siembras
y tus rebaños prosperar;

Raza de Caín, tus entrañas
Aúllan hambrientas como un can.

Raza de Abel, caldea tu vientre
Junto a la lumbre patriarcal;

Raza de Caín, en tu antro,
Pobre chacal, ¡tiembla de frío!

Raza de Abel, ¡ama y pulula!
Tu oro también produce hijos;

Raza de Caín, corazón ígneo,
Cuídate de esos apetitos.

Raza de Abel, creces y engordas
¡Como chinche en la madera!

Raza de Caín, por los caminos,
Lleva a tu gente temerosa.

II

¡Ah, raza de Abel, tu carroña
Abonará el humeante suelo!

Raza de Caín, tu tarea
Todavía no la cumpliste;

Raza de Abel, mira tú oprobio:
¡El chuzo al hierro venció!

Raza de Caín, sube al cielo,
¡Y arroja a Dios sobre la tierra!

ILUMINACIONES

ARTHUR RIMBAUD

VOCALES

A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales,
diré algún día vuestros latentes nacimientos.
Negra A, jubón velludo de moscones hambrientos
que zumban en las crueles hediondeces letales.

E, candor de neblinas, de tiendas, de reales
lanzas de glaciar fiero y de estremecimientos
de umbelas; I, las púrpuras, los esputos sangrientos,
las risas de los labios furiosos y sensuales.

U, temblores divinos del mar inmenso y verde.
Paz de las heces. Paz con que la alquimia muerde
la sabia frente y deja más arrugas que enojos.

O, supremo clarín de estridores profundos,
silencios perturbados por ángeles y mundos.
¡Oh, la Omega, reflejo violeta de Sus Ojos

UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO

ARTHUR RIMBAUD

Antaño, si no recuerdo mal, mi vida era un festín en el que todos los corazones se habrían, en el que vinos de todas clases fluían sin cesar.

Una noche, senté a la Belleza en mis rodillas. -Y la encontré amarga. -Y la injurié.

Me armé contra la justicia.

Y huí. ¡Oh brujas, oh miseria, oh saña: sólo a vosotras os fue confiado mi tesoro!

Conseguí disipar en mi espíritu todo resto de humana esperanza. Sobre toda alegría, para estrangularla, realicé el salto sigiloso de la fiesta.

Llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles. Llamé a lasa plagas para así poder ahogarme en la arena, la sangre. La desdicha fue mi dios. Me revolqué en el fango. El aire del crimen me secó. Se la jugué a la locura.

Y la primavera me dio la risa horrenda del idiota.

Pero, recientemente, cuando ya estaba a punto de estirar la pata, decidí buscar la llave que me abriera las puertas del antiguo festín, en el que, quizás, recobraría el apetito.

La caridad es esa llave. -¡Esta inspirada afirmación demuestra que he estado soñando!

"Siempre serás una hiena, etc...", exclamaba el demonio que me coronó con tan amables adormideras. "Bien, gánate a pulso la muerte con todos tus apetitos, y tu egoísmo y todos los pecados capitales."

¡Bueno! Ya he tenido bastante: -Pero , querido Satanás, se lo ruego, ¡no se irrite tanto! A la espera de esas pequeñas bajezas que no acaban de llegar, arranco, para u sted que ama el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, unas cuantas hojas repelentes de mi libreta de condenado.

LA BUENA CANCIÓN

PAUL VERLAINE

VI
La luna blanca
luce en los bosques;
por cada rama
una voz corre
en la enramada…
Oh bienamada.

Refleja el lago,
profundo espejo,
desdibujado,
el sauce negro,
y el viento llora…
Soñemos ahora.

Un blando y vasto
amansamiento
viene bajando
del firmamento,
que el astro irisa…
Es la hora exquisita.

ROMANZAS SIN PALABRAS

PAUL VERLAINE

ARTE POÉTICA

La música antes que nada,
y para ello prefiere lo Impar,
más vago y más soluble en el aire
sin nada en él que pese o que pose.
Es preciso también que no vayas
a elegir tus palabras sin alguna confusión:
nada mejor que la canción gris,
donde lo indeciso se une a lo preciso.
Es la gran luz temblorosa del mediodía,
unos bellos ojos detrás de los velos,
es, en un cielo entibiado de otoño,
¡el azul revoltijo de las claras estrellas!
¡Lo que queremos siempre es el matiz,
no el color, sólo el matiz!
Nada más que el matiz ennovia
El sueño al ensueño y la flauta con la trompa.
¡Huye lo más lejos de punta asesina,
del espíritu cruel y de la risa impura
que hacen llorar los ojos del azur
con todo ese ajo de barata cocina!
¡Coge la elocuencia y retuércele el cuello!
Harás bien, aprovechando tu energía,
en devolver un poco de sensatez a la rima.
Si no vigilamos, ¿hasta dónde irá?
¿Quién hablará de los errores de la rima?

LA SIESTA DE UN FAUNO

STÉPHEN MALLARMÉ

EL FAUNO
¡Estas ninfas quisiera perpetuarlas!
Tan claro,
su ligero encarnado, que en el aire revuela
abatido de espeso letargo.
¿Amaba un sueño?
Montón de antigua noche, mi duda ha terminado
en mucha rama tenue que, habitando las mismas
florestas, prueba, ¡ay!, que sólo me ofrecía
como triunfo la falta ideal de las rosas.

Reflexionemos…
Si las mujeres que glosas
un anhela semejan de tus sentido pródigos,
la ilusión, fauno, escapa de los ojos azules
y fríos, tan llorosa fuente de la más casta:
mas la otra, en suspiros, ¿dices tú que contrasta
como brisa del día cálida en tu toisón?
¡Qué no! por el inmóvil y cansado desmayo
de calor sofocando la matinal frescura,
no murmura agua alguna que no vierta mi flauta
al otero rociado de acordes; sólo el aire
pronto a exhalarse fuera de los dos tubos, antes
que disperse el sonido en infecunda lluvia,
es, en el horizonte de línea perfecta,
el invisible y sereno aliento artificial
de toda inspiración que hasta el cielo retorna.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

LITERATURA DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA – SIGLO XIX-

- **Romanticismo**
  - Culto al Yo
Naturaleza
Libertad
Nacionalismo
    - Johann Goethe
Werther
Forma epistolar
      - El amor prohibido y la pasión.
Exaltación de la naturaleza
Werther: Idealista y apasionado
Carlota: Amor imposible
Alberto: Razón, cordura.
    - Gustavo Adolfo Bécquer
“Rimas”
      - Rima asonante y sencillez.
Brevedad y musicalidad.
Temas: El amor idealizado, el genio poético, la angustia metafísica, la pasión frustrada.
- **Parnasianismo**
  - Perfección
Arte por el arte
Ritmos
    - Esmaltes y camafeos. Inicio del Parnasianismo
- **Simbolismo**
  - Sugerencia
Cromatismo
Musicalidad
    - Charles Baudelaire
Las flores del Mal.
      - I. Slpeen e ideal
II. Cuadros parisinos
III. El vino
IV. Las flores del mal
V. Rebelión
VI. La muerte
- **Realismo**
  - Positivismo
Objetividad
Descripción
Narrativa
    - Fedor Dostoievski
Crimen y castigo
Novela sicológica
      - Narración omnisciente y lineal
Descripciones detalladas
Tema: Conflicto entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista antihumanitaria

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Por qué los escritores del Realismo asimilan los postulados del Positivismo?
Rpta:...

2. ¿Qué cambios sociales se desarrollaron durante el siglo XIX en Europa?
Rpta:...

3. ¿En qué consiste el ideal del "arte por el arte"?
Rpta:...

4. ¿Por qué se dice que con el Simbolismo se inicia la Estética Moderna de la poesía?
Rpta:...

5. ¿En qué consiste una sugerencia poética?
Rpta:...

6. ¿Cuál es la principal diferencia entre Realismo y Naturalismo?
Rpta:...

7. ¿Qué corrientes literarias surgieron a partir del Romanticismo?
Rpta:...

8. ¿Qué representa el "gato" en la historia de Poe, el gato negro?
Rpta:...

9. ¿Por qué los simbolistas consideraron a Poe como su precursor?
Rpta:...

10. ¿En qué consiste la teoría del Hombre Superior de Rodión en *Crimen y castigo*?
Rpta:...

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Con respecto a *Las cuitas del joven Werther*, novela de Goethe, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Werther es un joven burgués, quien rechaza la naturaleza.
B) En esta obra, Carlota representa el amor imposible.
C) El protagonista muere luego de batirse a duelo con Alberto.
D) Con esta obra, Goethe dio inicio al realismo alemán.
E) El tema central de la novela es el matrimonio concertado.

SUSTENTACIÓN: El Romanticismo es un movimiento nacido en Alemania, bajo el influjo del *Sturm Und Drang* hacia finales del siglo XVIII y se extiende hasta mediados del siglo XIX. Se caracterizó por el culto al Yo, su amor por la naturaleza, su expresión de Libertad y su retorno a la Edad Media. Uno de sus mejores exponentes fue Johann W. Goethe y su novela *Las cuitas del joven Werther*, **cuyo protagonista es un joven sensible que ama la naturaleza y se enamora de Carlota, pero ella se casa** con Alberto representando para él **un amor imposible.** Al ver lo prohibido de su amor, **Werther se suicida en vísperas de Nochebuena.** La obra representa al **romanticismo sentimental** y su tema central es **el amor vedado.**

CLAVE: B

PREGUNTA 2: Un rasgo importante de la actitud romántica fue

A) la dimensión cultural.
B) la defensa de la fraternidad.
C) la confianza en la razón.
D) el rechazo a la tradición.
E) el culto al Yo.

SUSTENTACIÓN: El Romanticismo es un movimiento nacido en Alemania, bajo el influjo del *Sturm Und Drang* hacia finales del siglo XVIII y se extiende hacia mediados del siglo XIX. Se caracterizó por **el culto al Yo** (imponiendo los sentimientos sobre la Razón, su espíritu individualista y exaltación de su propia personalidad), su amor por la naturaleza, su expresión de Libertad artística y su retorno a la Edad Media.

CLAVE: E

PREGUNTA 3: En la literatura francesa del siglo XIX, surgen diversos movimientos o escuelas como el realismo. Este se opone al romanticismo porque

A) elige trabajar con personajes exóticos.
B) describe espacios mitológicos grecolatinos.
C) emplea símbolos y alegorías filosóficos.
D) reivindica la objetividad y la verosimilitud.
E) explora en el universo de los sueños.

SUSTENTACIÓN: Este movimiento se desenvuelve durante la segunda mitad del siglo XIX. Europa experimenta un rápido crecimiento económico propiciado por la revolución industrial, la intensificación del comercio, el progreso técnico y la consolidación de la burguesía en el poder. Ahora el arte atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de **manera objetiva y fiel y precisa.** Su estilo **se aleja de la grandilocuencia romántica y su mundo subjetivo.** La lengua es adaptada a situaciones y condiciónes de vida de los personajes: culta, popular e incluso vulgar.

CLAVE: D

PREGUNTA 4: Los románticos aspiraban a un mundo superior y exaltaban el valor de la imaginación creadora. De acuerdo con estos principios, se puede inferir que el rasgo básico que define la actitud romántica es

A) lo exótico. B) la razón. C) la duda.
D) el idealismo. E) la tradición.

SUSTENTACIÓN: Este movimiento nace hacia los finales del siglo XVIII contra las normas establecidas por los Neoclásicos y expresó la Libertad, tanto en el arte como en el espítritu mismo. Fue, en realidad, un movimiento bastante complejo, sus fuentes se hallan en los **filósofos idealistas (aspiraban a un mundo superior y exaltaban el valor de la imaginación creadora),** en los reaccionarios políticos, en los gustos por el medioevo.

CLAVE: D

PREGUNTA 5: Marque la alternativa correcta sobre la literatura del siglo XIX en Europa:

A) el Realismo nace en España como una reacción contra el romanticismo sentimental.
B) la obra *Los miserables* representa una transición del romanticismo histórico al Realismo.
C) dominio de corrientes filosóficas como el Racionalismo, Idealismo y el Positivismo.
D) aparecen escuelas que buscan renovar el arte como el Simbolismo y Parnasianismo.
E) la literatura y la ciencia se unen a la literatura naciendo así la corriente Decadentista.

SUSTENTACIÓN: En Europa de aquellos años, se dio un proceso acelerado de renovación poética, en Francia nacen dos escuelas: Simbolismo y Parnasianismo.

CLAVE: D

PREGUNTA 6: Marque la relación correcta:

A) Parnasianismo: búsqueda de perfección a través de la sugerencia y la ciencia.
B) simbolismo: uso del lenguaje connotado, se trata de describir el mundo real y objetivo.
C) realismo: influencias de las teorías de Darwin (Determinismo) y Mendel (Herencia).
D) naturalismo: novela experimental que analiza a los personajes como médicos a pacientes.
E) romanticismo: expresión de sentimientos y libertad de creación bajo mirada clásica.

SUSTENTACIÓN: El Naturalismo sostenía que el personaje de la obra debe ser como un paciente al que debemos estudiar y tratar como si fuéramos médicos.

CLAVE: D

PREGUNTA 7: «El escritor _____ pretende el estudio más objetivo y científico posible de la psicología del hombre y la sociedad, abandonando todos los _______ y concentrándose sobre conceptos más modestos, además de su carácter impersonal y un fin ______».

A) realista– datos objetivos- moral
B) naturalista- idealismos- moral
C) romántico- hechos sociales-personal.
D) parnasiano–idealismos-estético.
E) simbolista-criterios objetivos-estético.

SUSTENTACIÓN: El Naturalismo abandona todos los idealismos y presenta un fin moral.

CLAVE: A

PREGUNTA 8: La corriente filosófica que más influyó en el Realismo:

A) cartesianismo B) positivismo C) hegeliano
D) existencialismo E) idealismo

SUSTENTACIÓN: Fue, como se ha expliado, el Positivismo de Augusto Comte, pues rechaza la especulación y establece la investigación de hechos observables.

CLAVE: B

PREGUNTA 09: Es el grado exagerado del Realismo: indaga la realidad desde una perspectiva científica a fin de descubrir el transfondo del hombre en la sociedad.

A) novela policial B) simbolismo C) naturalismo
D) surrealismo E) vanguardismo

SUSTENTACIÓN: Por ese gusto de ver a un personaje como un paciente clínico, es que se le denominó Naturalismo, un exagerado realismo.

CLAVE: C

PREGUNTA 10: Son características principales del Simbolismo francés:

A) musicalidad, cromatismo, ascetismo
B) sugerencia, satanismo, ateísmo
C) cromatismo, sugerencia, musicalidad
D) satanismo, cromatismo, normatividad
E) misterio, ateísmo, sugerencia

SUSTENTACIÓN: Frente al estilo realista, al sentimentalismo romántico y a la forzada métrica del parnasianismo; surge la bandera simbolista, estableciendo un arte más sugerente, cromático, pleno de configuraciones simbólicas.

CLAVE: C

PREGUNTA 11: El parnasianismo francés profesaba:

A) el rechazo a las normas clásicas
B) el romanticismo como credo literario
C) la búsqueda de la perfección estética
D) el desinterés por el especto formal
E) la objetividad y crítica social en los poemas

SUSTENTACIÓN: La búsqueda de la belleza, la palabra exacta, refinada y culta; así como un verso rítmico es lo que anhelaba el artista parnasiano. El poeta es un orfebre que busca el brillo y la belleza del arte.

CLAVE: C

PREGUNTA 12 En el siguiente fragmento de *Crimen y castigo*, ¿qué tema de la novela se puede apreciar?

Raskólnikov se fue. Apenas hubo salido, la conversación se reanudó entre los policías con gran vivacidad. La voz del comisario se oía más que la de sus compañeros. Parecía hacer preguntas.

Ya en la calle, Raskólnikov recobró por completo la calma.

'Sin duda, van a hacer registro, y en seguida –se decía mientras se encaminaba a su alojamiento–. ¡Los muy canallas! Sospechan de mí'.

Y el terror que le dominaba poco antes volvió a apoderarse de él enteramente.

A) La problemática social y moral presente en la ciudad
B) La sospecha como factor fundamental de regeneración
C) El enfoque intelectualista en torno a los seres humanos
D) La conciencia de culpa que atormenta al protagonista
E) El conflicto ético-moral que experimentan los abogados

SUSTENTACIÓN: En el fragmento anterior de Crimen y castigo se aprecia la conciencia de culpa que atormenta al protagonista.

CLAVE: D

PREGUNTA 13: Uno de los temas principales de las *Rimas* de Bécquer es

A) la moral profana.
B) el paisaje español.
C) el amor fraternal.
D) el amor idealizado.
E) la historia española.

SUSTENTACIÓN: El amor idealizado es uno de los ejes temático en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer.

CLAVE: D

PREGUNTA 14:

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul,
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

¿Cuál es el tema que plantea Gustavo Adolfo Bécquer en la rima citada?

A) La fuerza creadora de la poesía.
B) El destino inevitable del poeta.
C) La historia de una pasión frustrada.
D) La comunicación entre los amantes.
E) La mujer como centro de la poesía.

SUSTENTACIÓN: En la Rima XXI, Bécquer propone como tema que la mujer es el centro irradiante de la poesía.

CLAVE: E

PREGUNTA 15:

Es tu mejilla temprana
rosa de escarcha cubierta
en que el carmín de los pétalos
se ve al través de las perlas.
(...)
Es tu boca de rubíes
purpúrea granada abierta
que en el estío convida
a apagar la sed con ella.

En esta Rima, de Gustavo Adolfo Bécquer, el tema es

A) la fuerza de la naturaleza.
B) el afán de originalidad.
C) la mujer idealizada.
D) el amor imposible.
E) la pasión frustrada.

SUSTENTACIÓN: El tema que se desarrolla en estos versos es la belleza idealizada de la mujer amada.

CLAVE: C

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. En cuanto a la poesía, el romanticismo español se caracterizó por:

A) presentar dos vertientes: declamatoria (Espronceda) e intimista (Bécquer)
B) rescatar elementos del simbolismo francés y gusto por la prosificación.
C) desarrollar una temática fantasmagórica bajo la influencia alemana.
D) buscar la innovación frente a modelos franceses e ingleses.
E) mostrar la realidad a través de un arte directo, objetivo y crudo.

2. Es incorrecto sobre Gustavo Adolfo Bécquer:

A) su verdadero nombre fue Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas.
B) Es considerado en la literatura universal como un romántico tardío.
C) son constantes es su poesía los temas de Amor y el concepto de Poesía.
D) en sus leyendas la mujer es considerada un ser de belleza demoníaca.
E) su poesía gira en torno al amor realizado y la fidelidad de la mujer.

3. Es una característica ajena al teatro romántico español:

A) La forma dominante fue el drama poético, se prefiere la combinación de especies.
B) Se eliminan las tres unidades clásicas que imperaron durante el neoclasicismo.
C) combinación del verso y la prosa, así como la supremacía de los cinco actos.
D) preferencia por los temas históricos, caballerescos y legendarios.
E) aspira a aleccionar o enseñar, pues no busca conmover a los espectadores.

4. Marque la relación incorrecta:

A) Rojo y negro: Julien Sorel busca acomodarse en un mundo de hipócresias y arribismo.
B) Madame Bovary: el mundo quijotesco de una mujer insatisfecha e hipócrita.
C) Crimen y castigo: un joven estudiante busca encarnar su teoría del hombre superior.
D) La comedia humana: la historia de una joven sometida a la avaricia de su padre.
E) Marianela: destrucción del amor espiritual en manos de la ciencia.

5. Inventa el retorno cíclico de los personajes, pues pone en práctica, por primera vez, el hacer figurar los mismos personajes en novelas diferentes:

A) Balzac
B) Stendhal
C) Dostoievski
D) Dickens
E) Flaubert

6. Marque la relación incorrecta sobre el romanticismo:

A) surge en Alemania a finales del siglo XVIII con el movimiento Sturm Und Drang.
B) significó la expresión de los sentimientos, así como la libertad del espíritu artístico.
C) se opone al mundo racionalista y normativo del neoclasicismo.
D) sintió culto por la naturaleza y necesidad de restacar el mundo medieval.
E) las tragedias amorosas alcanzan su esplendor, así como la prosa didáctica.

7. Para el protagonista de Werther, Carlota representa:

A) el amor correspondido
B) el romántico apasionado
C) el racionalismo neoclásico
D) el amor imposible
E) el spleen de su época

8. Son características de Werther, excepto:

A) narración epistolar, pues son cartas enviadas a un tal Guillermo.
B) presencia del intimismo, pues hallamos confesión del yo.
C) rescate el mundo de la naturaleza, el protagonista se identifica con ella.
D) el suicidio del protagonista es un ejemplo de rebeldía y egocentrismo.
E) inclusión de elementos cristianos como medio de salvación.

9. Es incorrecto con respecto a Eugenia Grandet:

A) Adolfo, hijo del banquero, desea casarse con Eugenia
B) Cruchot, acepta la petición matrimonial de Eugenia
C) El padre de Charles se suicida, pues estaba en bancarrota
D) Eugenia, por amor entrega parte de su dinero a Charles
E) Charles vuelve, después de años, y se casa con Eugenia

10. «El autor no debe aparecer directa ni indirectamente en su obra, debe ser narrador que cumple su deber del modo más ____ posible; pero con arte ____, equilibrado, sumamente cuidadoso y sabio»

A) confidencial – íntimo
B) observador – sugerente
C) impersonal – sentimental.
D) observador – intimista.
E) impersonal – estético.

11. En Madame Bovary, la protagonista se caracteriza por ser:

A) objetiva y con una visión crítica hacia los malos valores de la sociedad francesa.
B) soñadora, egocentrista y apasionada, encarnación del antihéroe literario.
C) una víctima de la iglesia y sus credos que tanto anhelaba romper.
D) fiel, leal y buena madre, trata de buscar la felicidad de su hija Berthe.
E) egoísta, frívola y amargada del amor, llena de insatisfacción por la familia que tuvo.

12. Madame Bovary, obra Gustavo Flaubert se caracteriza por:

A) iniciar el realismo psicológico.
B) pertenecer a La Comedia Humana.
C) plantear la teoría del hombre superior.
D) marca el inicio el alejamiento romántico
E) la perfección en el estilo.

13. Son acciones de Crimen y castigo, excepto:

A) Rodión asesina a la vieja ususrera por considerarla un ser nocivo.
B) El protagonista quería demsotrar que podía ser un hombre superior.
C) Razumijín es quien, al final, logra casarse con Dunia.
D) El tema fundamental es la lucha entre la razón y el cristianismo.
E) la teoría del superhombre se muestra desde un punto de vista cristiano.

14. Sobre Crimen y castigo:

- apareció por entregas en la revista El Mensajero Ruso, durante el año 1866.
- trama es policial, pues se trata el tema de un crimen.
- conflicto ético sobre un crimen, que finaliza en transformación moral.
- el eje es la moral que se manifiesta de manera cristiana (humanitarista) y racional (antihumanitarista).

A) VFVF
B) VVVV
C) FVFV
D) VVFV
E) FFVV

15. El Simbolismo nace en____ con la obra de___, frente al realismo profesaba un arte___:

A) Francia – Charles Baudelaire – objetivo.
B) Francia- Arthur Rimbaud – sugerente.
C) Alemania-Novalis- musical.
D) EEUU-Edgard A. Poe-simbólico.
E) Francia- Charles Baudelaire- sugerente.

16. Sobre el Simbolismo es incorrecto:

A) busca crear una poesía de esencias en base al ritmo musical y el color.
B) expresaron de manera indirecta: Decirlo, pero sin decirlo
C) desarrollo de figuras como Sinestesias y Metáforas Puras
D) se enfrentaron al arte lacrimoso del romanticismo (prefirieron a los satánicos y rebeldes).
E) El nombre Simbolismo lo concede Charles Baudelaire en Las flores del mal.

17. En cuanto a las Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer, la expresión "es una obra en la que se mezcla constantemente lo bello y lo demoniaco" alude a la

A) idealización del amor.
B) estética de lo grotesco.
C) súbita aparición del amor.
D) historia del amor frustrado.
E) fuerza creadora del poeta.

18. ¿Cuál es el elemento que aparece con insistencia en las Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer?

A) Los castillos medievales
B) El deseo amoroso
C) El amor idealizado
D) Lo legendario y exótico
E) La hermosura diabólica

19. En relación al siguiente fragmento de Crimen y castigo, de Dostoievski, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta

No tenía que ir muy lejos; sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa; exactamente setecientos treinta. Los había contado un día, cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, sólo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo y, a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución, se iba acostumbrando poco a poco, como a pesar suyo, a llamar «negocio» a aquella fantasía espantosa, y, al considerarla así, la podría llevar a cabo, aunque siguiera dudando de sí mismo.

A) La moral cristiana del personaje lo desalienta de su proyecto.
B) El personaje planifica su crimen con total seguridad de sus acciones.
C) El narrador describe la extrema pobreza de la sociedad rusa.
D) El narrador presenta el conflicto interno del protagonista.
E) Raskólinikov piensa en las consecuencias de su "negocio".

20. En la novela Crimen y castigo, de Dostoievski, Raskólnikov se convierte en un ladrón y asesino motivado, originalmente, por

A) considerarse un hombre justo frente a los demás.
B) vivir en la miseria, padeciendo hambre e injusticias.
C) amar a Sonia, a quien luego se la llevará a Siberia.
D) escapar de las manos del juez Porfirio Petrovitch.
E) ayudar a su familia, la cual ha caído en la pobreza.

Capítulo 7

Literatura Contemporánea del Siglo XX: Vanguardismo - España Contemporánea

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Descubre las novedosas y diferentes formas de manifestaciones artísticas del siglo XX en toda Europa.
- Conoce la realidad de España de las primeras décadas del siglo XX, a través de las obras.

LECTURA:

PARA HACER UN POEMA DADAÍSTA

"Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo
y métalas en una bolsa.
Agítela suavemente.
Ahora saque cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante,
aunque incomprendida del vulgo."

INTRODUCCIÓN

La Literatura contemporánea del siglo XX fue toda una revolución interesante, pero cabe destacar que en este capítulo se tratará tanto en España como en el resto de Europa, continuando con la consigna de desarrollar el curso de manera comparada (Universal y Española). Mientras la **vanguardia** renovava y escandalizaba el medio intelectual, en la Península se estaba viviendo una época de crisis, represión, dictaduras, guerras internas debido a diversos problemas. Sin embargo, debido a esta crisis es que surgieron grupos intelectuales que decidieron transformar a España: las generaciónes del 98, la del 14 y la del 27. Recordemos que la Generación del 98 surge a finales del siglo XIX, pero su mejor producción se dará en el siglo XX.

VANGUARDISMO

CONTEXTO

El siglo XIX se había despedido con una promesa de Paz "Armada", además del resentimiento francés hacia Prusia y un avance imperialista devorador por todo el mundo (recordemos que EEUU le arrebata Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba a España). A esto se le suma el avance tecnológico y científico de aquellos años, que si bien ofrece una forma más ligera y fácil de vivir, por otro lado empieza a mecanizar y hacer de los seres humanos entes dependientes de la modernidad.

Como sabemos el primer tercio del siglo XX se caracteriza por las grandes tensiones y conflagraciones bélicas entre las potencias europeas: I Guerra Mundial (1914-1918), Revolución Soviética (octubre de 1917), II Guerra Mundial (1939-45), Guerra Civil Española (1936-39), es decir, el mundo se había convertido en un campo de batalla, más aún era un cristal roto, cuyas piezas no desean encajar de nuevo. A esto hay que sumarle el gran desastre de la bolsa de Wall Street (1929) y la aparición de sistemas totalitarios como el fascismo y el nazismo. Se suceden transformaciones en el campo científico y tecnológico: el automóvil, el avión, el cinematógrafo, la bombilla de Neón, el hidroavión, la bomba aérea, la primera transfusión de sangre, el uso de armas quimicas, la penicilina, etc. En el campo de la Sicología, Sigmund Freud y el Psicoanálisis toman el poder y lograrán influir de manera determinada en muchos artistas.

Este es el contexto, por un lado el pesimismo y el desencanto, por otro la exaltación de la modernidad y los avances determinará la aparición de un conjunto de movimientos conocido con el nombre de Vanguardismo.

DEFINICIÓN

- **El término *avant-gardé* (guardia de adelante)** relacionado con el arte empieza a usarse en Francia de los años de la I Guerra Mundial y alude a cierta concepción bélica de determinados movimientos, que en su lucha contra los prejuicios estéticos y las normas establecidas constituyeron algo así como las avanzadillas o fuerzas de choque en el campo de batalla de las literaturas.
- **El Vanguardismo, en sí, congloba** a un conjunto de corrientes, ismos o escuelas que surgieron al finalizar la I Guerra Mundial, sin embargo, sabemos que el Cubismo, Expresionismo y Futurismo habían lanzado sus primeros gritos antes de este año.
- **Los artistas manifestaron** su total rechazo a todo lo que indicaba la preceptiva literaria clásica, orientándose hacia un arte nuevo y libre.
- **Estos movimientos despuntan** inmediatamente antes o después de la I Guerra Mundial, alcanzan su apogeo rápidamente y entran en crisis a finales de la década del 20 al 30. ¿El motivo?: Los poetas, en su mayoría se vieron obligados a tomar partido en los grandes conflictos históricos. Los futuristas italianos siguen las líneas del fascismo, los surrealistas se dividen (unos son militantes marxistas y no militantes), los futuristas rusos se alinean en las asociaciones proletarias, etc.

ISMOS

CUBISMO

- **Su inicio está señalado** por la obra de Pablo Picasso ***Las señoritas de Aviñón*** (1906). Esto nos informa que surge como movimiento en pintura, pero que poco a poco se abre paso en la literatura a través del *collage*, es decir, la traslación simultánea en un mismo plano (lienzo) de percepciones, recuerdos, conversaciones, intuiciones equivalentes a las formas cúbicas de la pintura. Usaron también los *Caligramas* de Guillaume Apollinaire.
- **Otro de los grandes aportes** del Cubismo fue el humor, así los poemas se vuelven festivos y alegres. En el campo de la narrativa, se desarrolló la libre asociación de planos, a la mirada cinematográfica, al monólogo interior o la visión múltiple de la realidad que representa la expansión de los principios cubistas.
- **Este movimiento muere** de muerte natural, absorbido en parte por el Dadaísmo y, sobretodo, por el movimiento surrealista. Sobresalen: Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) Su verdadero nombre fue Wilhem Albert Apollinaris von Kostrowwitzky. Romano de nacimiento y luego nacionalizado francés. Su tránsito de la poesía clásica a la de pequeñas experimentaciones y desembocar en la poesía libre de puntuación. Publicó *Caligramas, El bestiario o cortejo de Orfeo* y *Alcoholes*), Max Jacob, Pierre Reverdy

FUTURISMO

El tema central de estos poemas fue la modernidad, la adoración a la máquina en la que veían un fabuloso instrumento multiplicador de los poderes del hombre. Establecieron la destrucción total de la sintaxis y la puntuación, es decir una sucesión de *palabras en libertad*. Reivindicaban el dinamismo de la vida moderna y la demolición de los museos y bibliotecas. Buscó la belleza en la agresividad, el placer y la rebeldía.

Surge en Italia promovido por Fillipo Tomasso Marinetti (1876 – 1944) cuya obra *Mafarka el futurista* causó revuelo por atentar contra la moral pública.

EXPRESIONISMO

Rechaza la estética naturalista e impresionista, además no le interesa el reflejo de la realidad inmediata, sino la reconstrucción de esta a partir del yo del artista. Por tanto, hay preeminencia de la narrativa y del drama, sobre la poesía. Los artistas expresan un sentimiento de desconcierto y horror ante el absurdo de la experiencia militar de la Guerra Mundial.

El tema dominante es la de la rebelión de los hijos contra el orden paterno (en este punto Kafka es señalado). Sobresalen: Max Brod, Rainer M. Rilke: *Vida y canciones, El libro de las horas, Carta a un joven poeta*.

DADAÍSMO

"Estoy en contra de los sistemas. El sistema más aceptable es, en principio, no tener ninguno"

(Tristán Tzará)

El nombre, según se cuenta, fue hallado por Tristán Tzará cuando tomó un diccionario y trató de hallar la palabra más rara y deconocida. Halló *dadá* que signfica *carrusel*. Así se establece que es la negación abierta de la lógica, la negación del arte, enemigo de la gramática en todas sus partes y de la puntuación.

Esta escuela manifiesta la abolición de la lógica en el pensamiento y la ingenuidad artística debe llegar a ser como los balbuceos infantiles. Fue un arte sin programas, antiartístico, antiliterario, antipoético, en contra de la belleza externa.

Su mejor exponente fue Tristán Tzará (1896 -1963) para quien *"Dadá era, no una escuela, sino una fórmula de vivir"*. Entre sus obras destacan: *La primera aventura, Veinticinco poemas, Siete manifiestos dadá,* en este manifiesto aconseja cómo realizar un poema al estilo *dadá.*

He aquí uno de los manifiestos

¡Mírenme bien!
Soy un idiota, soy un farsante, soy un bromista.
¡Mírenme bien!
Soy feo, mi cara carece de expresión, soy pequeño.
¡Soy como todos ustedes!
Pero pregúntense, antes de mirarme, si el iris por el que envían
flechas de sentimiento líquido no es caca de mosca, si los ojos
de su vientre no son secciones de tumores cuyas miradas saldrán
alguna vez por una parte cualquiera de su cuerpo, en forma de
derrame blenorrágico.
Ustedes ven con su ombligo -¿por qué le esconden el
espectáculo ridículo que nosotros le brindamos? Y más abajo,
sexos de mujeres, con dientes, que lo tragan todo -la poesía de la
eternidad, el amor, el amor puro, naturalmente - los beefsteaks
sangrantes y la pintura al óleo. Todos los que miran y que
comprenden se colocan fácilmente entre la poesía y el amor,
entre el beefsteak y la pintura. Serán digeridos, serán digeridos.
Recientemente se me acusó de haber robado unas pieles.
Probablemente porque creían que me contaba todavía entre los poetas. Entre esos
poetas que satisfacen sus necesidades
legítimas de onanismo frío con pieles calientes: Ahah, yo
conozco otros placeres, igual de platónicos. Llame por teléfono
a su familia y orine en el agujero reservado a las boberías
gastronómicas y sagradas.
DADÁ propone dos soluciones:
¡NO MÁS MIRADAS!

¡NO MÁS PALABRAS!
¡Ya no miren!
¡Ya no hablen!
Pues yo, camaleón cambio infiltración con actitudes cómodas -
opiniones multicolores para toda ocasión dimensión precio - yo
hago lo contrario de lo que propongo a los demás.
SE ME OLVIDA ALGO
¿dónde? ¿por qué? ¿cómo?
es decir:
ventilador de ejemplos fríos servirá a la serpiente frágil de
cabalgata y nunca tuve el placer de verla a usted my dear, rígida
la oreja saldrá por sí misma del sobre como todas las provisiones
marinas y los productos de la cada Aa & Co. el chicle por
ejemplo y los perros tienen ojos azules, bebo camomila, ellos se
beben el viento, DADÁ introduce nuevos puntos de vista, ahora
se sienta uno en las cuatro esquinas de las mesas, en actitudes
deslizadas un poco a diestra y siniestra, es por eso que estoy
enfadado con Dadá, exijan por doquier la supresión de las D, coman Aa, frótense
con la pasta dentífrica Aa, vístanse en la
Casa Aa.
Aa es un pañuelo y el sexo que se limpia los mocos, el
hundimiento rápido - de hule - no tiene necesidad de manifiestos
ni de libretas de direcciones, da 25% de descuento vístase usted
con Aa tiene los ojos azules.

Marcel Duchamp es otro dadaísta, autor de *La novia puesta al desnudo por sus solteros, incluso*.

SURREALISMO

El *"surrealismo nació de las cenizas del Dadá"* (Tristán Tzará)

Esta escuela tomó elementos del dadaísmo y del sicoanálisis. Lo que se pretende es crear una poesía desentrañando el sentido último de la realidad, de una realidad más amplia una "suprarrealidad" "subrealidad", "sobrerrealidad" develando el funcionamiento real del pensamiento, *"lejos de toda vigilancia ejercida por la razón"* y al margen de toda preocupación estética o moral. De esta manera se explota el mundo del subconsciente (mundo onírico), por eso el gusto de los surrealistas por los mitos y los símbolos. Se descubre la escritura automática: *"Escribid rápidamente, sin tema preconcebido, lo bastante rápido para no sentir la tentación de releeros... la frase vendrá por sí sola"* (André Bretón).

También se recurre a la crueldad (Antonin Artaud), el humor negro (cargado de presagios y connotaciones), mezclas de objetos, sentimientos y conceptos que la razón mantiene separados; aparecen asociaciones libres e inesperadas de palabras, metáforas insólitas, imágenes oníricas y hasta delirantes.

EL CADÁVER EXQUISITO

Es una composición en conjunto que reinventaron y realizaron, a manera de juego, los surrealistas. Consistía en pasar una hoja por cada uno de los poetas, en la cual debían dejar sus palabras (ideas, metáforas), hasta formar una composición sin preocuparse de la coherencia o el sentido que el resultado final pueda tener. El nombre fue tomado del primer verso de uno de ellos "El cadáver exquisito beberá el vino nuevo" y con el tiempo fueron incluyéndose dibujos. Los primeros surrealistas en componerlo fueron Bretón, Tzará, Éluard y Desnos. "Lo emocionante para nosotros en este tipo de producciones era la certeza de que para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente". (André Bretón)

ANDRÉ BRETÓN (1896 -1966): Fundador del Surrealismo.

Nació en Tinchebray (un pueblo de Normandía) de carácter apasionado y enérgico, toda su vida buscaba algo: *"transformar el mundo, cambiar la vida, remodelar el entendimiento humano de arriba abajo"*, ese era su ideal. Los simbolistas lo enamoraron a temprana edad, sobre todo Mallarmé, después fue la figura de Valéry, para caer en los vanguardistas brazos de Apollinaire. Este presentó su drama *Las tetas de Tiresías* que mereció el calificativo de *Surrealista* por parte de Bretón, así nació aquel título. Fue amigo de Tzara y del dadaísmo, pero luego superaría esa etapa. En 1924 publica el *Manifiesto del surrealismo,* que el mismo Breton define como *"automatismo psíquico en estado puro"*. Si alguno de los integrantes del grupo desviaba el camino propuesto, simplemente era desterrado, esto sucedió con Robert Desnos, Antonin Artaud, Eluard, Aragón, Dalí, y criticó a los comunistas estalinistas, a favor de Trotsky. Al final de su vida, Breton se volvió intransigente y autoritario a quien se le hacía más difícil crear porque le faltaban nuevas mujeres, pese a sus coqueteos con Joyce Mansour. Murió en 1966, después de haber cumplido 70 años. Entre sus obras más renombradas hallamos:

Ensayos: *Manifiesto surrealista (1924, 1930, 1946), Segundo manifiesto (1929), El Surrealismo a través de sus obras (1954).*

Poesía: *Monte de piedad (1919), Los campos magnéticos (1920), Claro de tierra (1923).*

Prosa: *Nadja (1928), El amor loco (1937). Arcano 17 (1944).*

Decía Bretón que:

"Swift es surrealista en la maldad.
Sade es surrealista en el sadismo.
Chateaubriand es surrealista en el exotismo.
Constant es surrealista en política.
Hugo es surrealista cuando no es tonto.
Desbordes-Valmore es surrealista en el amor.
Bertrand es surrealista en el pasado.
Rabbe es surrealista en la muerte.
Poe es surrealista en la aventura.
Baudelaire es surrealista en la moral.
Rimbaud es surrealista en la vida práctica y en todo.
Mallarmé es surrealista en la confidencia.
Jarry es surrealista en la absenta.
Nouveau es surrealista en el beso.
Saint-Pol-Roux es surrealista en los símbolos.
Fargue es surrealista en la atmósfera.
Vaché es surrealista en mí.
Reverdy es surrealista en sí.
Saint-John Perse es surrealista a distancia.
Roussel es surrealista en la anécdota".

EXISTENCIALISMO

Libertad, absoluta y autorresponsabilidad del hombre (único Dios). Desarrolla la llamada *literatura comprometida*. Fue nacida en Francia y propone *"Investigar conceptualmente los principales problemas que se le plantean al hombre durante su existencia concreta"*.

Lo que importa al existencialista no es la naturaleza, el cosmos, la vida animal o el origen de la vida; es el hombre individual, para el cual lo que cuenta es su existencia. Al dar prioridad a la noción de existencia, no se excluye su contrapartida, la esencia. Simplemente acentúa el hecho de que *el hombre individual existe y existiendo se hace a sí mismo* ser tal o de tal manera. La regla fundamental del existencialismo podría decirse que es la siguiente: *La existencia precede a la esencia*. Es decir, *el individuo hace su propia existencia existiendo*. Lo que el existencialista desea demostrar sobre todo es que si el individuo, al existir, se hace a sí mismo, esto vale tanto como decir que *el hombre es absolutamente libre*. Las fuentes de las que brota la temática existencialista se encuentran en Kierkegaard, Nietzsche y el vitalismo así como la fenomenología de Edmund Husserl. Sus mejores exponentes serán:

JEAN PAUL SARTRE (1905 – 1980)

A los 17 años obtuvo su diploma del secundario (baccalaureat) y comenzó una carrera de seis años en La Sorbona para la Agregation; el examen le permitiría recibirse de profesor universitario de Filosofía. Curiosamente no pudo aprobar y salió último de su clase. Esta postergación de su carrera tuvo un lado positivo, ya que así conoció a una joven estudiante de filosofía llamada **Simone de Beauvoir,** que era inteligente, bella y amable. Se enamoraron e iniciaron una camaradería que duró toda la vida de Sartre, aunque nunca se casaron, preferían no convivir, tuvieron otros amantes y se trataron siempre de "usted". Formó junto a otros intelectuales un grupo de resistencia llamado *"Socialismo y Libertad"*, pero el grupo se disolvió a los pocos meses sin haber hecho gran cosa. Difundió sus ideas como director de una nueva y prestigiosa revista literaria, ***Les temps moderns,*** llamada así por la película de Charles Chaplin. En 1964, se le concede el Premio Nobel, pero lo rechaza ¿El motivo? Él mismo lo explica: *"¿Por qué rechacé ese premio? Porque estimo que desde hace cierto tiempo tiene un color político. Si hubiera aceptado el Nobel – y aunque hubiera hecho un discurso insolente en Estocolmo, lo que hubiera sido absurdo – habría sido recuperado. Si hubiera sido miembro de un partido, del partido comunista, por ejemplo, la situación hubiera sido diferente. Indirectamente hubiera sido a mi partido que el premio habría sido discernido; es a él, en todo caso, que hubiera podido servir. Pero cuando se trata de un hombre aislado, aunque tenga opiniones "extremistas" se lo recupera necesariamente de un cierto modo, coronándolo. Es una manera de decir: "Finalmente es de los nuestros". Yo no podía aceptar eso..."* Llevó una vida agitada por sus compromisos con las grandes causas: Revolución Cubana, Revolución cultural China, etc. Falleció el 15 de abril de 1980 y fue enterrado el 20, seguida de una multitude de más de 20,000 personas.

OBRAS:

NARRATIVAS: *La náusea, El muro (conjunto de relato que incluye: El muro, La cámara, Eróstrato, Intimidad, La infancia de un jefe), Los caminos de la libertad (trilogía de novelas: La edad de la razón, El aplazamiento, La muerte en el alma), La suerte está echada.*

Teatrales: *Barioná, el hijo del trueno, Las moscas, A puerta cerrada, La puta respetuosa, Las manos sucias.*

Ensayos: *El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo, Crítica de la razón dialéctica.*

ALBERT CAMUS (1913 – 1960)

Premio Nobel en el año 1957

"El artista se forja en ese perpetuo ir y venir de sí mismo a los demás; equidistantes entre la belleza, sin la cual no puede vivir, y la comunidad, de la cual no puede desprenderse. Por eso los verdaderos artistas no desdeñan nada; se obligan a comprender en vez de juzgar, y sin han de tomar un partido en este mundo, este sólo puede ser el de una sociedad en la que según la gran frase de Nietzsche, no ha de reinar el juez sino el creador, sea trabajador o intelectual".

(Albert Camus. Entrega del Premio Nobel)

Se opuso al cristianismo, y al marxismo, luchaba contra las ideologías y las abstracciones, que alejan al hombre de lo humano. Su pensamiento se basaba en el absurdo, la indiferencia del universo y la necesidad del compromiso en una causa justa. No concibe un paraíso divino después de la muerte como justificación al dolor y a la miseria en esta tierra. No es posible un Dios que acepte y permita la destrucción y el dolor humano. El hombre está sólo en este mundo y construye su existencia con base en su libertad. Algunos han sostenido que Camus no pertenece a esta tendencia filosófica, pero se debe tomar en cuenta que este pensamiento tuvo sus individualidades. Cosas de la vida, Camus, aludiendo a la muerte del ciclista Fausto Coppi, manifestó: *"No conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto"*. Al día siguiente, 4 de enero de 1960, el propio Camus dejaba la vida sobre el asfalto de la nacional 5, cerca de La Chapelle Champigny. Iba acompañando a un amigo, a excesiva velocidad, al chocar contra un arbol, el auto se partió en tres pedazos y su muerte fue instantánea.

OBRAS:

Novelas: *El extranjero, La peste, La caída, La muerte feliz (Póstuma; 1971).*

Cuentos: *El exilio y el reino (Contiene los cuentos "La mujer adúltera", "El renegado o un espíritu confundido", "El hombre silencioso", "El invitado", "Jonás o el artista en el trabajo" y "La piedra que crece".*

Teatro: *Calígula, El malentendido, El impromptu de los filósofos.*

Ensayo: *Metafísica cristiana y neoplatonismo, Rebelión en Asturias, El mito de Sísifo.*

"Ignoro cómo se ha podido embarcar a Camus en la galera del existencialismo. El barullo de los primeros años de la postguerra influyó indudablemente en ello. Por entonces, bastaba escribir las palabras absurdo, sin sentido para ser encuadrado en la tropa heteróclita mandada por el patriarca del Café de Flore"

(Charles Moeller)

EL EXTRANJERO

El inicio de la obra se ha vuelto un clásico por la indiferencia con que el protagonista recibe la noticia de la muerte de su madre: *"Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: «Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias»* Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. **Meursault,** nuestro protagonista, se encuentra en Argel, ciudad donde desempeña un trabajo sin ambición, sin futuro; una vida sin metas, sin deseos y rutinaria *"Tomé el autobús a las dos. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre"*. Su vida, lleva un tono de aburrimiento perpetuo impresionante. A pesar de tener un romance con María, antigua mecanógrafa de su oficina; su vida, su persona parece no tener ningún sentimiento, ni de tristeza ni de felicidad. Aparece Raymond Sintes, vecino del segundo piso que vive de las mujeres y se le acerca a él para contarle sus amores y pedirle consejos a Meursault, que parece no importarle. *"Me contó entonces que le había encontrado un billete de lotería en el bolso sin que ella pudiera explicarle cómo lo había comprado. Poco después encontró en casa de ella una papeleta del Monte de Piedad, prueba de que había empeñado dos pulseras. Hasta ahí él ignoraba la existencia de las pulseras. «Vi bien claro que me engañaba. Entonces la dejé. Pero antes le di una paliza. Y le canté las verdades. Le dije que todo lo que quería era divertirse. Usted comprende, señor Meursault, yo le dije: 'No ves que la gente está celosa de la felicidad que te doy. Más tarde te darás cuenta de la felicidad que tenías"*. Raymond, le invita a un día en la playa, y le cuenta que es perseguido por un árabe que es hermano de una de sus novias. El día transcurre amenamente; suceden una serie de circunstancias: posee un arma, ya que se la pide a Raymond, para que no dispare a los árabes, y después se encuentra solo, con uno de estos contrarios, y al ver que saca un cuchillo, Meursault se ve obligado a disparar. *Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como cuatro breves golpes que- daba en la puerta de la desgracia.*

El juez le hace una serie de preguntas, este simplemente se abstiene a contestar con la verdad, por más fría que es, por tanto el juez lo aborrece, ya que ni siquiera con el crucifijo se conmueve. Es encarcelado, se da cuenta con el paso de los meses que la falta de libertad, el no poder ver a su mujer, el no poder fumar, eran cosas que necesitaba y extrañaba. Su juicio inicia, y las personas atestiguan cosas que lo señalan como una mala persona. A él simplemente no le importaba algo en la vida, era muy aburrido. Entrometen mucho la situación de su madre, en el asesinato que comete. Se le da la sentencia: Sería decapitado en una plaza pública y en nombre del pueblo francés. Él permanece sin decir algo a su favor, ni si quiera le interesa, salvar su vida, tratar, aunque sea en vano de recuperar su vida, que se le está yendo de las manos. *"Por primera vez desde hacía mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué, al final de su vida, había tenido un «novio», por qué había jugado a comenzar otra vez. Allá, allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronta para revivir todo. Nadie, nadie tenía derecho de llorar por ella. Y yo también me sentía pronto a revivir todo. Como si esta tremenda cólera me* *hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio".*

SIMONE DE BEAUVOIR (1908 – 1986)

Representa el existencialismo ateo y una de las reivindicadoras de los derechos de la mujer. En 1929 conoció a Jean-Paul Sartre, que se convirtió en su compañero durante el resto de su vida. *La invitada* fue su primera novela a la que siguió *La sangre de los otros*. Fue fundadora junto a Sartre, Camus, y Merleau-Ponty de la revista *Los tiempos Modernos*. Su libro *El segundo sexo* significó un punto de partida para distintos grupos feministas, y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. Murió el 14 de abril de 1986. Sus restos fueron acompañados, desde el Hospital de Cochin hasta el cementerio de *Montparnasse*, por más de 5.000 personas, en su mayoría mujeres que llevaban claveles rojos y emblemas del movimiento de liberación de la mujer. *La escritora a la que todas las mujeres deben algo*, como subrayó una revista francesa, fue enterrada en la tumba de su compañero, Jean Paul Sartre, fallecido en 1980. El cortejo recorrió durante casi dos horas las calles del barrio de Montparnasse, en el que residieron durante la mayor parte de su vida estos dos amantes, quienes nunca quisieron compartir un apartamento, pero que procuraron vivir cerca.

POESÍA VANGUARDISTA

- **Versolibrismo:** Ruptura de la métrica regular y la rima, es decir, rechazaron las reglas tradicionales de la versificación. Las necesidades expresivas de los poetas no se adaptan a formas fijas y necesitan una mayor libertad. Lo fundamental no es lograr sonidos agradables, sino la expresión adecuada del mundo interior.
- **Convirtieron la metáfora** en una imagen sugerente que no pretende ser traducida a un enunciado racional
- **Rindieron culto a la novedad** y la sorpresa, violentaron la estructura formal del poema y jugaron con la disposición gráfica de los versos, así aparecieron los caligramas de Guillerme Apollinaire.
- Se recurre al repentismo, no hay orden en las ideas.
- **Esquematismo:** Apretada acumulación de ideas.
- **Introdujeron en sus poemas** elementos de los tiempos modernos y el desarrollo tecnológico.

LA NARRATIVA CONTEMPORÁNEA VANGUARDISTA

La novela deja de ser puro entretenimiento para convertirse en testimonio de conocimiento, preocupación intelectual y reflejo de profundos problemas humanos. Pero también manifiesta una renovación técnica interesantísima: desplazamiento del punto de vista narrativo, perspectivas múltiples, ruptura de la secuencia temporal, contrapunto, monólogo interior, etc.

Los vanguardistas utilizaron la escritura como un procedimiento de metaescritura, intentaban de manera lúdica o crítica desacralizar los fundamentos del arte tradicional.

Una de las premisas fundamentales era la de lograr la autonomía de la actividad estética, liberarse del realismo o la copia servil de la realidad, de normas y formas canónicas para la creación, romper las barreras entre diferentes modos de actividad estética.

En general, podemos resumir las carcterisitcas a:

- **Punto de vista del narrador:** superación del narrador omnisciente que todo lo conoce. La historia se da a conocer a través de varios personajes con diálogos o monólogos, pues hay un interés en conocer el mundo interior de los protagonistas y ver en ellos los problemas de la modernidad.
- **Enfoque narrativo múltiple:** Una misma acción presentada desde diferentes puntos de vista. La realidad enfrentada así desde diferentes perspectivas está condicionada a las ópticas peculiares de los personajes, sometida, por lo tanto, a diferentes tensiones.
- **Abandono del orden cronológico,** se fragmentariza la narración gracias al uso de nuevas técnicas como:
    - ***Flash Back*** (Regreso instantáneo) Consiste en dar un desplazamiento brusco del presente al pasado o viceversa en cualquier punto, para tratar de explicar un hecho e interrumpe el relato. A diferencia del ***Racconto*** que es una retrospectiva al pasado, pero en este caso, el tiempo va progresando lentamente hasta llegar al momento inicial del recuerdo, el punto de partida de la historia pudiendo prolongarse por varios capítulos del relato.
    - ***Flash Forwad:*** *(hacia adelante)* Consiste en la alteración de la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al futuro. Es una ida repentina y rápida al futuro de un personaje en una historia.
    - ***Cámara lenta:*** Se presenta cuando un acto se descompone, por análisis, en una serie de actos sucesivos. El mejor ejemplo es Marcel Proust. Esta técnica obedece al afán de recrear la realidad como historia interior del narrador. Consiste en retrasar o alargar de algún modo los elementos más atractivos de los acontecimientos para sostener la tensión narrativa.
- **Inclusión de elementos** que no son propiamente narrativos, como es el caso de artículos periodísticos, informes policiales o judiciales, cartas, poemas, etc., creándose un *collage* narrativo.
- **Aparición del llamado** *antihéroe*: A diferencia de los héroes propios de la novela tradicional, los protagonistas de la novela contemporánea son seres contradictorios y problemáticos.
- **El flujo de la conciencia:** Es un concepto que aparece por primera vez en la obra *Principios de Sicología* (1890) de William James, hermano de Henry James. Este autor explicaba la conciencia con la metáfora de la corriente y afirmaba que lo que ocurre dentro de la mente es un flujo de imágenes e impresiones, pero también pensamiento verbal. Este pensamiento verbal fluye sin cesar y no se presenta de manera articulada, o sea, es irracional, espontáneo y caótico. El flujo de la conciencia crea la impresión de que el lector *está metido en la mente del personaje* y se presenta algo que no es enteramente verbal o textual, sino un pensar presentado de forma incoherente, construcciones agramaticales, *libre asociación de ideas, imágenes y palabras a un nivel pre-discursivo*.

- **Monólogo Interior:** Esta técnica fue utilizada por primera vez por Édouard Dujardin en *Los laureles están cortados* (1887), y luego fue recuperada por James Joyce en su obra *Ulysses* (1922). Según la definición de la Enciclopedia Británica, el monólogo interior es un tipo de flujo de conciencia en el cual se presentan los pensamientos de los personajes como una forma de discurso interno en silencio, como una corriente de pensamientos verbalizados. Sólo se reflejan la mitad de los pensamientos, impresiones y asociaciones, presentados de manera racional. Como esto supone algún tipo de restricción, no se puede decir que el monólogo interior represente completamente la corriente de conciencia del personaje. De hecho, se focalizan unas ideas o sensaciones y se descartan otras. Édouard Dujardin quien define el monólogo interior como *"el discurso sin auditor y no pronunciado, mediante el cual un personaje expresa sus pensamientos más íntimos, más cercanos al inconsciente, anteriores a cualquier organización lógica, es decir, en embrión, y para ello se vale de frases directas reducidas sintácticamente a lo indispensable, para dar así la impresión de 'lo magmático'"*.
- ***Final abierto,*** sin un desenlace explícito.

Todas estas técnicas y otras como el dato escondido, los vasos comunicantes, etc., determinan que el lector no se considere un ser pasivo; sino, todo lo contrario, debe tener una participación activa: existe una exigencia de parte del narrador para que el lector conozca la obra. Cortázar solía llamarle ***"lector macho"***.

EL TEATRO VANGUARDISTA

EL TEATRO ÉPICO

El término fue empleado por primera vez hacia 1924 por el director Erwin Piscator que colaboró con Brecht. Fue desarrollado por Bertolt Brecht, muestra diferencias con el teatro tradicional:

TEATRO ÉPICO	TEATRO TRADICIONAL
♠ Su audiencia compuesta por una colección de individuos que piensan, razonan y juzgan. Se trata de un público de "individuos maduros, mental y emocionalmente..."	♠ Su audiencia presenta espectadores pasivos "a la que se llega sólo a través de sus emociones y que tiene la inmadurez mental y la alta sugestibilidad de toda multitud". Brecht lo llamó "teatro culinario".
♠ No busca la catarsis. Prefiere distanciar al espectador de toda conmoción.	♠ El espectador presenta total identificación con el héroe, su fin es alcanzar la "catarsis".
♠ Narra el suceso.	♠ Encarna un suceso.
♠ Lleva al espectador contra la trama.	♠ Lleva al espectador hacia la trama.
♠ Hace del hombre un objeto de investigación, a la vez sumamente alterable.	♠ Se da al hombre como conocido e inalterable y aún que debe ser como es.
♠ Cada escena existe por sí misma.	♠ Una escena existe en relación al todo.

♠ El mundo es como deviene y su desarrollo es en curvas o círculos. ♠ La sociedad determina al pensamiento.	♠ El mundo es como es, y el desarrollo de su historia es lineal. ♠ El pensamiento determina al ser.

Para lograr el efecto del distanciamiento usaba los apartes, canciones explicativas, proyecciones, sonidos y las máscaras: *Efecto de alienación*. Brecht consideraba esta técnica de alienación, la distanciación, como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y, por el contrario, le obligaba a pensar. En cuanto al lenguaje es *"antiliterario"* y tiene al sarcasmo como una de sus mejores armas.

En cuanto a la temática, el "*teatro épico*" debía contener "... *los grandes temas de nuestro tiempo... la construcción de las industrias en gran escala, la familia, la religión, los conflictos de clases, la guerra, la lucha contra la enfermedad...*"; "*...debe presentar a los individuos como socialmente construídos y maleables...*"

BERTHOLD BRECHT (1898 – 1956)

Fue poeta, director teatral y dramaturgo nacido en Alemania. Su versatilidad en el empleo de la lengua y de las formas poéticas (lenguaje clásico mezclado con el habla del hombre de la calle, versos libres e irregulares) le ayudó a sacudir la conciencia del público y a llevarlo de una pasividad acrítica a la reflexión y, esperanzadamente, a la acción. En 1928 escribió, junto al compositor alemán Kurt Weill, un drama musical: *La ópera de los dos centavos*. Este musical era una cáustica sátira contra el capitalismo y se convirtió en el éxito teatral más importante de Brecht. En 1924 había empezado Brecht a estudiar el marxismo, y, desde 1928 hasta la llegada de Hitler al poder, escribió y estrenó varios dramas didácticos musicales. Con la ópera *Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny* (1927-1929), volvía a criticar severamente al capitalismo. En las obras *La toma de medidas, La excepción y la regla, El que dice sí y el que dice no* Brecht expresa su más radical propósito socialista. **Otras obras:** *Tambores en la noche, Baal, Madre coraje, El señor Puntilla y su criado Matti*. Desarrolló también poesía y canciones como *Balada de la amistad, No tenemos por qué llorar, A las generaciones futuras*, etc.

EL TEATRO DE LA CRUELDAD

Creado por Antonin Artaud. La intencion de este teatro era sacudir a los espectadores reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras y utilizando, en su lugar, sonidos puros, gestos y movimientos, y eliminación de las disposiciones habituales de escenario y decorados; redefiniendo así la frontera entre actores y espectadores. Se buscaba que, con los sentidos desorientados, el espectador se vería forzado a enfrentarse al fuero interno, a su ser esencial, despojado de su civilizada coraza.

ANTONIN ARTAUD (1896 – 1948)

Fue poeta, dramaturgo y actor nacido en Francia. En su libro *El Teatro y su Doble* (manifiesto del teatro de la Crueldad) establece fórmulas teatrales: *"Hay en todo este teatro una embriaguez profunda, que nos restituye los elementos mismos del éxtasis, y con el éxtasis* *encontramos otra vez el seco hervor de la fricción mineral de las plantas, de los vestigios y ruinas de los árboles de rostro iluminado. Toda la bestialidad, la animalidad, quedan reducidas a su gesto descarnado: ruidos multitudinarios de la tierra que se hiende, la savia de los árboles, el bostezo de los animales. Los pies de los bailarines, al apartar los ropajes, disuelven pensamientos y sensaciones, partmitiéndoles recobrar su estado puro. Y siempre esta confrontación de la cabeza, este ojo de cíclope, el ojo interior del espíritu, que la mano derecha busca. Mímica de los gestos espirituales que miden, cortan, fijan, alejas y subdividen los sentimientos, los estados de ánimo, las ideas metafísicas. Teatro de quintaesencias, donde las cosas dan una rara media vuelta antes de retornar a la abstracción."*

Obras: *La conquista de México, Los Cenci.*

EL TEATRO DEL ABSURDO

Martin Esslin, en 1962, utilizó este término para clasificar a ciertos dramaturgos cuyo trabajo se considera como una reacción contra los conceptos tradicionales del teatro occidental.

Se designa teatro del absurdo, sobre todo, el teatro de Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Fernando Arrabal, las primeras obras de Arthur Adamov y Jean Genet.

No todos los autores están de acuerdo con ser agrupado bajo este título:

"El movimiento en el cual se me sitúa ha sido llamado "del absurdo", el vanguardismo del absurdo, el teatro del absurdo. A mí me parece una simple etiqueta, por otra parte falsa, y en última instancia diría que estúpida" (Eugenio Ionesco).

El término *absurdo* se aplica por la aparente carencia de significado de este tipo de obras, por sus repetitivos e inconexos diálogos, y por su falta de argumentación dramática y estructura secuencial, sin embargo, los autores presentan características heterogéneas. Los dramaturgos tratan de mostrar una realidad oculta y amarga que se halla en la idea de felicidad y confort del modo de vida burgués. Todas ellas presentan una realidad grotesca. Tuvo su apogeo en la década de 1950, pero de alguna manera siguió vivo hasta más allá de la década de 1970. Surge como respuesta a la búsqueda de algunos autores de reflejar un universo inexplicable y la ansiedad que ello produce. Para lograrlo, estos autores recurrieron a la metáfora poética, a lo dudoso y a lo salvaje, renunciando cada vez más a la realidad objetiva en favor de la fantasía, el sueño y la pesadilla.

EUGÉNE IONESCO (1909 – 1994): Es el máximo exponente del teatro del absurdo. Nació en Rumania, pero su infancia se desarrolló en París. Sus obras teatrales describen la ridícula y fútil existencia humana en un universo totalmente impredecible, matizadas de pesimismo y que se lamenta de la falta de sentido de la condición humana. *La cantante calva* (1948) es una sátira que exagera algunos aspectos de la vida cotidiana con el fin de demostrar la falta de sentido del personaje; *La lección; Las sillas; Amadeo o cómo salir del paso; El nuevo inquilino, El rinoceronte; La sed y el hambre El rey se muere y Macbeth.*

SAMUEL BECKETT (1906 – 1989): Fue profesor en París, donde escribió un ensayo crítico sobre Marcel Proust y conoció a su compatriota James Joyce, del cual fue traductor y a quien le unió una fuerte amistad. En el año 1969 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Su obra maestra es *Esperando a Godot*. La pieza se desarrolla en una carretera rural, sin más presencia que la de un árbol y dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan, un día tras otro, a un tal Godot, con quien al parecer han concertado una cita, sin que se sepa el motivo. Durante la espera dialogan interminablemente acerca de múltiples cuestiones, y divagan de una a otra, con deficientes niveles de comunicación.

EL TEATRO NORTEAMERICANO

EUGENE O´NEILL (1888 - 1953)

Nació en Nueva York. Su pasión por el teatro llegó por vía de su padre quien era actor y a quien acompañaba en sus giras teatrales. En 1936, fue galardonado con el Premio Nóbel de Literatura y ganó en cuatro ocasiones del Premio Pulitzer (1920, 1922, 1928, 1957). O'Neill intentó definir en su obra los problemas fundamentales del ser humano. En su teatro, usa recursos simbólicos que le permiten transmitir sus ideas religiosas y filosóficas, confieren profundidad psicológica a sus personajes y solía utilizar el sonido del *tam-tam* para indicar el crecimiento de la tensión, así como el empleo de máscaras, largos monólogos y coros, al estilo de las antiguas tragedias griegas, para comentar la acción de la obra.

Obras: *Más allá del horizonte, El emperador Jones, Extraño interludio,* su obra más ambiciosa fue la trilogía *El luto le sienta bien a Electra, Llega el hombre de hielo, Luna de los caribes, Anna Christie, Todos los hijos de Dios tienen alas, Deseo bajo los olmos, El gran dios Brown, Lázaro reía, Días sin fin, etc.*

TENNESSEE WILLIAMS. (1911 – 1983)

Autor de *Un tranvía llamado deseo,* considerada como la mejor obra de teatro escrita en su país y que le valió su primer Premio Pulitzer. *La gata sobre el tejado de zinc caliente* (Segundo Premio Pullitzer), *La rosa tatuada, La noche de la iguana,* etc. También desarrolló narrativa: *La primavera romana de la señora Stone; Moisés y el mundo de la razón, Un brazo y otros relatos, etc.*

EL TEATRO EN EL TEATRO O TEATRO DEL ESPEJO

LUIGI PIRANDELLO (1867 – 1936)

"Las gentes dicen que mi teatro es un teatro oscuro y le aplican el calificativo de cerebral. El teatro moderno posee un carácter diferente del antiguo. La base del teatro antiguo es el intelecto y el del teatro moderno la pasión".

Dramaturgo y narrador italiano, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1934. A lo largo de sus obras, desarrolla una reflexión sobre el *Teatro* mismo. Reconoce que la voz del dramaturgo, no permanece en el momento de representación, pues son los actores quienes la toman para sí y la interpretan. En base a esto desarrolló dos conceptos centrales: La autonomía de los personajes respecto al autor y La proyección de formas capaces de autocriticarse (el teatro dentro del teatro). Todo ello además le lleva a construir con mucho cuidado y claridad la *máscara o carácter de sus personajes.* Ellos cobran así existencia propia, como sucede en *Seis personajes en busca de un autor.* **Otras obras:** *El difunto Matías Pascual, Enrique IV, El juego de roles, Los gigantes de la montaña.*

Pirandello experimentó la demencia de su esposa (quien debió ser recluida en un sanatorio) luego de un ruinoso momento financiero. Motivado por todo ello, se interesó en las teorías freudianas que le provocaron una "fractura del yo". Influido por Freud, Pirandello concluyó que somos uno y muchos, encerrados en una ilusoria identidad: figuras que solamente sin la "máscara de la hipocresía social" pueden reflejarse en un espejo. De esa concepción nace su idea del "teatro del espejo", en el que las personas, privadas de las máscaras, pueden verse tal y como son (en latín, persona significa máscara).

Pirandello experimentó la demencia de su esposa (quien debió ser recluida en un sanatorio) luego de un ruinoso momento financiero. Motivado por todo ello, se interesó en las teorías freudianas que le provocaron una "fractura del yo". Influido por Freud, Pirandello concluyó que somos uno y muchos, encerrados en una ilusoria identidad: figuras que solamente sin la "máscara de la hipocresía social" pueden reflejarse en un espejo. De esa concepción nace su idea del "teatro del espejo", en el que las personas, privadas de las máscaras, pueden verse tal y como son (en latín, persona significa máscara).

REPRESENTANTES DE LA LITERATURA DEL SIGLO XX

IRLANDA:

JAMES AGUSTINE ALOYSIUS JOYCE

(1882 - 1941)

Su padre, John Stanislaus, un hombre borracho y gandul, le sirvió como modelo para su Earwicker de *Finnegans Wake*. Se arruinó cuando Joyce tenía nueve años y estaba interno en un colegio de jesuitas de Clongowes Wood. Debido a la ruina del padre, la familia volvió a Dublín, y James ingresó en una escuela gratuita de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Se fue a París a estudiar Medicina y sólo encontró mujeres y literatura. Su vida estuvo marcada por el licor y su relación con **Nora Barnacle**, con quien tuvo a George. En 1906, instalado en Trieste, acabó y publicó los relatos de *Dublineses*. Huyó a Roma, donde el licor lo hacía su presa. En sus momentos lúcidos planeaba una novela sobre la vida de un judío dublinés y escribió a su tía Josefina pidiéndole planos de Dublín, periódicos y revistas con los que ambientarse: Era el comienzo de *Ulises*. Ya la ceguera también iba haciéndolo presa, el hambre y el reuma, los celos, las borracheras hasta el alba y las inacabables peleas con su mujer, le hicieron de nuevo huir, esta vez a Dublín, donde bebió compulsivamente, además de alcohol, los ambientes, y lenguajes que van a poblar su monumental obra. Exiliado de Irlanda, comenzó a escribir *Ulises*. Gracias a la ayuda de Yeats y Ezra Pound obtuvo una beca, pero se gastó todo su dinero en la fundación de una compañía de teatro, publicó *Retrato del artista adolescente*. En

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

1922, publica *Ulises* y en 1924 comienza *Finnegans Wake*. Su hogar se convierte en punto de encuentro de escritores de habla inglesa en París, entre ellos Samuel Beckett. Si bien el éxito le sonríe, por otro lado comenzaban los problemas: Su hija Lucía entraría en un manicomio, sus eternos problemas oculares se agudizan y su padre muere unos meses antes de que Joyce y Nora cambiaran su unión libre en matrimonio legal. En los Estados Unidos se inicia el primer pleito contra *Ulises*. En 1934, tras una de calma fugaz, la locura de Lucía se hace furiosa. Joyce bebe más que nunca y trabaja en *Finnegans Wake*, que se publica en 1939, entre peleas de Joyce con su secretario Paul León, la total postración de Lucía y el divorcio de George. El 17 de diciembre de 1940, otra vez huyendo de la guerra, Joyce vuelve a Zurich. Murió veintisiete días después, el 13 de enero de 1941, pocos días antes de cumplir 58 años.

ULISES

"Considero que este libro es la expresión más importante que ha encontrado nuestra época; es un libro con el que todos estamos en deuda, y del que ninguno de nosotros puede escapar".

(T. S. Eliot)

En 1920, siguiendo el consejo de Ezra Pound, los Joyce se establecen en París. Allí se encontraba Sylvia Beach, propietaria de la librería *Shakespeare & Company*, que se ofreció a editar la novela. El impresor elegido fue un intelectual de Dijon llamado Maurice Darantière. Joyce le hizo entrega del manuscrito, pero en su poder obraba una copia en papel carbón en la que efectuó tantos cambios que el texto aumentó en un tercio. Las exigencias del autor sacaron a Darantière de quicio, hasta el punto de que en más de una ocasión amenazó con abandonar la empresa. La primera edición... se imprimió en 1922... Joyce tenía particular empeño en que su obra viera la luz precisamente el día de su cuadragésimo cumpleaños. Lo consiguió. El 2 de febrero Darantière salió como una exhalación de la imprenta y llegó a tiempo de entregarle personalmente al revisor del Expreso de Dijon dos ejemplares. Sylvia Beach los recogió en París y le hizo entrega de ellos al autor. Uno de ellos lo vendió Nora, el otro lo exhibió Beach en una hornacina de cristal en su librería.

(Eduardo Lago. *El íncubo de lo imposible*)

La obra se segmenta en tres grandes unidades:

I.- **TELEMAQUIA:** sobre las actividades matutinas de Stephen Dedalus, a quien los lectores de Joyce conocen bien, pues es el mismo protagonista del *Retrato del artista adolescente*.

II.- **ANDANZAS DE ODISEO: ULISEIDA:** Detalla las peripecias de Leopold Bloom, desde que abandona la casa donde vive con su esposa Molly y su hija Milly para emprender su larga travesía por las calles de Dublín. Leopoldo Bloom, el más común de los mortales, constituye una parábola de la anónima existencia del hombre contemporáneo

III.- **NOSTOS O EL REGRESO A ÍTACA:** marca el regreso de Bloom a Eccles Street.

Narra, en un solo día, la historia de dos personajes: Leopoldo Bloom y Stephen Dédalus, en Dublín, durante el **16 de junio de 1904** (fecha inmortal para el escritor, pues fue la primera vez que Joyce y Nora Bernacle, salieron a dar un paseo nocturno). Esta sería la fecha del ***Bloomsday***, en que los joyceanos suelen comer un riñon de cerdo con desayuno de té y realizan los actos que desarrolla Leopoldo Bloom en la obra.

El escenario dublinés está construido a partir de de los datos facilitados por su memoria de exiliado, por un directorio de calles de Dublín y por un ejemplar del periódico dublinés *Evening Telegrapf* del jueves 16 de junio de 1904.

Consta de dieciocho capítulos, pero presenta una estructura narrativa que, al principio, puede parecer caótica, aunque dos estudiosos del libro, Stuart Gilbert y Herbert Gorman, ayudaron con sus esquemas a explicitar los vínculos con la obra de Homero.

La obra es muy compleja, plagada de humor, parodias y alusiones, por lo que ha sido fruto de numerosos estudios y los críticos aún no se ponen de acuerdo en su significado. Joyce la dotó de innumerables asociaciones lingüísticas, citas literarias, fragmentos de óperas, canciones y vocablos extranjeros, chistes y juegos de palabras, y términos teológicos y científicos. A esto hay que añadir que cada capítulo de la novela está escrito en un estilo distinto: monólogo interior, imitación del inglés arcaico, lenguaje periodístico y teatral, etc.

Se resume a lo siguiente: Leopoldo Bloom (Ulises) es un hombre maduro, fracasado y hastiado de la vida. Una mañana, tras levantarse y desayunar con su mujer, Molly (Penélope), sale a la calle (el mar). Asiste a un entierro, pasa por la redacción de un periódico para trabajar, vagabundea por la ciudad, almuerza en un restaurante donde unas camareras (las sirenas) coquetean con él, y a medianoche se encuentra en un burdel con el joven Stephen Dedalus (Telémaco).

Stephen Dedalus, personaje que aparece en varias obras de James Joyce, intenta liberarse de las ataduras familiares y de la rutina cotidiana. Leopoldo, actuando como haría un padre con su hijo, aparta al muchacho de una prostituta (Circe) y se lo lleva a su casa (Ítaca), para invitarlo a tomar una taza de chocolate. Cuando el joven se marcha ya de madrugada, Bloom se va a la cama, en la que su esposa, Molly, ha vivido un encuentro erótico con su amante. Esta, adormilada, teje y desteje pensamientos caóticos. La vida del matrimonio Bloom seguirá transcurriendo con la misma rutina monótona un día tras otro.

He aquí aquel monólogo en que se desnuda esta mujer:

O algo trágico y esa carademuerto una vez por la ronda sur cuando se torció el pie en la fiesta decoro en la Montaña de pandeazúcar el día que yo llevaba aquel vestido de Miss Stack trayéndole flores lasmás secas que pudo encontrar en el fondo del cesto cualquier cosa por meterse en el cuarto de un hombresu voz de solterona queriendo imaginar que se moría por sus huesos para nunca verte la jeta otra vez aun-que estaba más varonil con la barba un poco crecida en la cama con padre pasaba lo mismo además no so-porto poner vendas ni las medicinas cuando se cortó el dedo del pie con la navaja de afeitar recortándoselos callos aterrorizado de sufrir un envenenamiento de la sangre pero si fuera algo que me pasara a mí en-tonces ya veríamos cómo me cuidaba sólo que la mujer desde luego lo oculta para no dar la lata que ellosdan sí se corrió en algún sitio estoy segura por sus ganas de todos modos amor no es de lo contrario estaríadesganado pensando en ella así que o fue una. de esas mujeres de la noche si fue por allá abajo por dondede verdad estuvo y el cuento del hotel un montón de mentiras para ocultarlo planeándolo Hynes me entre-tuvo con quién me encontré ah sí me encontré con tú te acuerdas de Menton y quién más déjame ver esegrandullón cara de niño le vi y no hace mucho que se casó flirteando con una joven en el Myriorama dePooles y le di la espalda cuando se largó haciéndose el loco con las orejas gachas qué más da pero tuvocara dura de darme explicaciones una vez le está bien por bocazas y ojos apagados de todos los cretinos que jamás haya conocido y a eso le llaman un procurador sólo que me fastidia tener una pelea larga en la camao si no y si no es eso será alguna putilla o algo por el estilo que se apañó en algún sitio o *que ligó a la chitacallando si al menos lo conocieran tan bien como yo lo conozco sí porque antes de ayer estaba escribiendoa la prisa y corriendo algo una carta cuando entré en la habitación de delante para enseñarle la muerte deDignam en el periódico como si algo me dijera y lo tapó con el papel secante haciendo como si pensara ensus negocios así que lo más probable es que fuera eso para alguien que piensa que lo tiene embobado por-que todos los hombres se vuelven un poco así a su edad especialmente cuando se acercan a los cuarentacomo le ocurre a él para sacarle con mimitos todo el dinero que pueda no hay peor tonto que un tonto viejoy luego lo que me dio por saco fue que lo ocultara no que me importe un rábano con quién lo hace o cono-ció antes de esa manera aunque me gustaría averiguarlo siempre que no los tenga a los dos bajo mis naricestodo el tiempo como aquella guarra de Mary que tuvimos en Ontario terrace acolchándose el culo falso paraexcitarlo mal está tener que aguantar el olor de esas mujeres pintadas una o dos veces tuve la sospechahaciendo que se acercara cuando me encontré el pelo largo en su americana sin contar cuando entré en lacocina haciendo él como que bebía agua 1 mujer no es bastante para ellos él tuvo toda la culpa claro deestropear a las criadas y luego proponiendo que comiera con nosotros en la mesa el día de Navidad si teparece O no gracias no en mi propia casa robándome las patatas y las ostras 2 con 6 la docena saliendo aver a su tía si te parece robo vulgar y corriente es lo que era pero yo estaba segura de que tenía algo conaquélla me basto yo sola para averiguar una cosa como lo que él dijo no tienes pruebas ella era la prueba…*

Con ánimo de facilitar su tarea, el autor le hizo llegar a Carlo Linati, traductor de la obra al italiano, un mapa de la novela, aclarando que era "para uso casero", pues no era su intención hacérselo llegar al público lector. Un escrutinio atento del mapa permite apreciar la existencia de una red de **correspondencias** entre los nombres de los distintos tratamientos narrativos, los títulos ocultos de los capítulos en los que figuran y el lugar que ocupa estructuralmente cada uno de ellos con respecto al conjunto de la novela. Los críticos Gilbert y Gorman realizaron algunas adiciones y variantes al texto obtenido por Linati, lo presentamos en las páginas siguientes.

Escribió también *Dublineses* (1914), un conjunto de quince relatos sobre su juventud en la capital irlandesa, y *Retrato del artista adolescente* (1916) con la que se inserta en el género de la "novela de formación" o "de iniciación", para relatar, de forma bastante autobiográfica, las vicisitudes del artista en busca de su inspiración y su creación. En poesía compuso: *Música de cámara (1907), Poemas manzanas o Poemas a penique (1927), Poemas reunidos (1937)*. En teatro: *Exiliados (1918)*.

Otro exponente para resaltar es **George Bernard Shaw (Premio Nobel 1925)** *Pigmalión, Cándida, Casa de Viudas, Hombre y superhombre.*

CAP.	TÍTULO	ESCENA	HORA	ARTE	ÓRGANO	COLOR
1	Telémaco	La torre martello	8am	Teología	Telémaco no soporta todavía el cuerpo	oro, blanco (navaja con vasija)
2	Néstor	Colegio	10am	Historia	Telémaco no soporta todavía el cuerpo	Café/ Marrón (los caballos)

3	Proteo	Playa	11am	Filología	Telémaco no soporta todavía el cuerpo	Verde (el mar)
4	Calipso (Ninfa "la de las hermosas trenzas")	Casa	8am	Economía	Riñones	Naranja (la luz del sol. También Israel comenzó a exportar naranjas al principio, cuando llegaron los primeros judíos: referencia a la tierra prometida: Agendath Netaim.)
5	Lotófagos	Baño	10am	Química, Botánica, Farmacia	Genitales	
6	Hades	Cementerio	11am (a esta hora Stephen camina por playa)	La Religión	Corazón	Blanco y negro (por el luto). Por el grajo
7	Eolo	Periódico	12 medio día	Retórica	Pulmones	Rojo (Red Murray)
8	Los Lestrigones	Almuerzo	1pm	Arquitectura	Esófago	N.A
9	Escila y Caribdis	Biblioteca	2:00 p.m.	Literatura	Cerebro	
10	Las rocas errantes	Calles	3:00 p.m	Mecánica	Sangre	
11	Las sirenas	Sala de conciertos -bar	4:00 p.m	Música	Oído	
12	El Cíclope	Taberna	5:00 p.m	Política	Músculo	
13	Nausícaa	Rocas	8:00 p.m	Pintura	Ojo, nariz.	Gris, azul.
14	Los bueyes del sol	Hospital	10:00 p.m	Medicina	Útero.	Blanco.
15	Circe	Burdel	12:00 a.m	Danza	Esqueleto	-
16	Eumeo	Refugio	1:00 a.m	Navegación	-	-
17	Ítaca	Casa	2:00 a.m	Ciencia	Esqueleto	-
18	Penélope	Cama	Ninguna	-	-	-

CAP.	SENTIDO	SÍMBOLO	TÉCNICA	CORRESPONDENCIAS
1	Hijo desposeído en lucha / heredero	Heredero	Narrativa	Stephen:Telémaco:Hamlet, Buck Mulligan: Antinoo, Lechera: Méntor, Haines: Pretendientes de Penélope
2	La sabiduría del mundo antiguo	El Caballo	Catecismo	Sr. Deasy: Néstor (famoso por ser domador de caballos), Sargent: Pisístrato (hijo de Néstor), Ms O'shea: Elena
3	La materia primera	Marea	Monólogo	Proteo: materia Primera, Kevin Egan: Menelao, Megapentos (hijo de Menelao y una esclava): buscadores de Berberechos
4	El viajero que parte	Ninfa	Narrativa	Calypso:Ninfa: Molly, Carnicería Duglacz:Ítaca, Sión, retorno; Bloom: Odiseo

5	La seducción de la fe	Eucaristía	Narcisismo	Lotófagos: cochero, soldados, Eunucos, bañista, espectadores de cricket, comulgantes, caballos de coches.
6	Descenso a la nada	Sepulturero, administrador del cementerio	Incubismo	Liffey, Dodder, Canales Grand y Royal: los cuatro ríos, Martin Cunningham: Sísifo, P.Malamud (sepulturero): Cerbero, D'Oconell (tallador y personaje histórico irlanda): Hércules, Parnell: Agamenón, Elpenor: Paty Digman. Mentor: Ajax.
7	La irrisión de la victoria	Director-Editor	Entonímica	Crawford : Eolo, Incesto : Periodismo, Isla flotante : Prensa
8	Abatimiento	Guardias	Peristáltica	Antifates : hambres; Lestrigones : Dientes; El señuelo: el alimento.
9	Dilema de dos filos	Stratford-Londres	Dialéctica	La roca: Aristóteles, dogma, Stratford. Remolino: Platón, mística, Londres. Ulises: Sócrates, Jesús, Shakespeare.
10	El ambiente hostil	Ciudadanos	Laberinto	Bósforo: Liffey; orilla europea: virrey; orilla asiática: Conmee; Simplegades: grupos de ciudadanos.
11	El dulce engaño	Camareras	Fuga per canonem	Sirenas: camareras; Isla: bar.
12	El terror Egocida	Feniano	Gigantismo	Nadie: yo; Estaca: cigarro; desafío: apoteosis.
13	El espejismo proyectado	Virgen	Tumescencia-detumescencia	Feacia: estrella del mar; Gerty: Nausícaa.
14	Fecundación, fraude, partenogénesis.	Madres.	Desarrollo embriónico.	Hospital: Tinacria, Lampecia.; Faetusaenfermeras; Helios: Horne; bueyes: fertilidad; Crimen: fraude.
15	Zoología, personificación, panteísmo, magia, veneno, antídoto, giro vertiginoso.	Puta	Alucinación	Circe: Bella.
16	La emboscada indígena	Marineros	Narrativa (vieja)	Eumeo: desuellacabras. Marinero: Ulises. Pseudángelo, Melantio: Corley.
17	La esperanza armada	Cometas	Catecismo (impersonal)	Eurímaco: Boylan. Pretendientes y escrúpulos: Arco y razón respectivamente.
18	El pasado duerme.	Tierra	Monólogo (femenino)	Penélope: Tierra. Red: movimiento.

Escribió también *Dublineses* (1914), un conjunto de quince relatos sobre su juventud en la capital irlandesa, y *Retrato del artista adolescente* (1916) con la que se inserta en el género de la "novela de formación" o "de iniciación", para relatar, de forma bastante autobiográfica, las vicisitudes del artista en busca de su inspiración y su creación. En poesía compuso: *Música de cámara (1907), Poemas manzanas o Poemas a penique (1927), Poemas reunidos (1937).* En teatro: *Exiliados (1918).*

Otro exponente para resaltar es George Bernard Shaw (Premio Nobel 1925) *Pigmalión, Cándida, Casa de Viudas, Hombre y superhombre*

INGLATERRA:

VIRGINIA WOOLF (1882 – 1941)

Perteneció al Círculo o grupo de ***Bloomsbury,*** intelectuales británicos que durante el primer tercio del siglo XX destacaron en el terreno literario, artístico o social. Sus novelas continúan una línea de exploración psicológica y espiritual de la conciencia, junto con la marcada preocupación por el paso del tiempo. Entres sus novelas destacan *La señora Dalloway (1925), Las olas (1931) y Los años (1937).*

ALDOUS HUXLEY (1894 – 1963)

Contrapunto (1928) - introduce la técnica del contrapunto musical en la novela mediante la alternancia de acciones simultáneas y de entrelazar historias de distintos personajes. *Un mundo feliz* (1932), que representa una caricatura del mundo futuro, mediante la creación de un mundo utópico, en el que la vida transcurre en un ambiente de felicidad y de avances tecnológicos.

FRANCIA:

MARCEL PROUST (1871 – 1922)

Considerado como el gran renovador de la novela francesa. Gracias a la fortuna familiar pudo vivir su juventud en los lujosos salones de la burguesía parisina, el teatro y la ópera. *En busca del tiempo perdido*, su gran obra, es un conjunto de siete libros: *Por el camino de Swann, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva, El tiempo recobrado*, que corresponden a la infancia, la adolescencia, la juventud y el comienzo de la madurez del protagonista, un hombre que decide ir en busca de ese tiempo perdido para plasmarlo en una novela. De los siete libros, los cuatro primeros fueron publicados en vida y los tres restantes, de manera póstuma. En la obra nos presenta la sociedad refinada de las clases altas parisinas, llena de prejuicios, envidias y amores homosexuales. La intención de Proust es la de revivir el tiempo pasado a través de la memoria, pues para él no hay mayor felicidad que la del recuerdo y porque los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Por eso, la novela carece de un orden cronológico lineal porque la evocación está desordenada, es decir, el autor cuenta sus recuerdos tal y como le vienen a la cabeza, sin organización racional y con un tiempo lento (*Lento fluir de acciones*).

Otros exponentes: André Gide (1869-1951): *Los monederos falsos.* ***Jean-Paul Sartre (1905-1980),*** *que planteó sus teorías existencialistas en su conocida novela La náusea (1938), y* ***Albert Camus (1913-1960),*** *quien centra sus temas en la rebeldía y el absurdo y los refleja en novelas como El extranjero (1942) y La peste (1947).*

EN LENGUA ALEMANA:

THOMAS MANN (1875 – 1955)

Premio Nobel de Literatura en 1929. En sus novelas la accción queda subordinada a la reflexión y la exposición de ideas. El tema fundamental de sus obras es *la relación del artista y del intelectual con la sociedad, y la incapacidad del arte para aclarar y ordenar el mundo.* Sus héroes son con frecuencia personajes burgueses que sobrellevan un conflicto espiritual. Sus obras más importantes son: *Muerte en Venecia*. Una novela corta que trata sobre *la soledad irremediable del artista en su búsqueda de la belleza. La montaña mágica, El doctor Fausto* Es una recreación del mito de Fausto adaptado al mundo contemporáneo.

FRANZ KAFKA LÖWY (1883 – 1924)

"Me es cada día más doloroso escribir. Es comprensible. Cada palabra, retorcida en manos de los espíritus... se convierte en una lanza dirigida hacia el que habla" (12 de julio de 1923).

El tema principal que domina en sus obras es la angustia del hombre enfrentado al mundo absurdo en el que vive. Franz Kafka, un modesto empleado, de origen judío, logró plasmar en sus obras los graves problemas que afectarían al hombre del siglo XX: la deshumanización, la pérdida de la identidad, la angustia por una existencia a la que no se le encuentra sentido, la soledad, el vacío, la incomunicación, etc. Además, refleja sus propios conflictos internos: las problemática relación con su padre y su complejo de culpa. Al tocar el tema del conflicto paterno y el mundo de absurdo, Kafka es enmarcado dentro la tendencia expresionista y por la angustia de vida es un precursor del Existencialismo.

Su vida familiar fue tormentosa y distante. Todo el desprecio y la desconfianza que sentía hacia sí mismo venían de su padre, Hermann Kafka. Frente a este personaje que será un ente invisible en sus obras, Franz era débil, sensitivo, reflexivo, y había huido del mundo "real".

En su *Carta a mi padre*, llena de pasajes autobiográficos y que se inicia con la frase *"Hace poco me preguntaste, ¿por qué yo afirmaba que te temía?"*... poco a poco va mostrando sus vivencias *"Sólo recuerdo con claridad un suceso de los primeros años. Quizá tú también lo recuerdes. Una noche, yo, lloraba sin cesar pidiendo que me trajeran agua, no sin duda porque tuviera sed sino probablemente en parte para fastidiar y en parte para entretenerme. Como algunas amenazas violentas no habían producido efecto, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste allí un rato, en camisa, solo ante la puerta cerrada. No pretenderé decir que eso estaba mal, puede ser que en ese momento no hubiese otra forma de conseguir el el descanso nocturno, pero quiero caracterizar con ello tus métodos educativos y su efecto sobre mí. Sin duda, esa vez fui obediente, pero sufrido un daño interior. Nunca pude establecer, de acuerdo con mi naturaleza, la relación correcta entre lo lógico, para mí, de aquel absurdo pedir agua con lo extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Todavía años más tarde me perseguía la visión aterradora de ese hombre gigantesco, mi padre, esa última instancia, que podía, casi sin motivo, venir de noche a sacarme de la cama y llevarme al balcón,a tal punto yo no era nada para él... En aquel entonces, y sólo en aquel entonces, me hubiera sido necesario el estímulo. Si tu sola presencia física ya me aplastaba...Recuerdo, por ejemplo, cuando nos desvestíamos juntos en una casilla. Yo flaco, débil, enjuto; tú, fuerte, grande, ancho. Ya en la casilla me sentía miserable, y no sólo frente a ti, sino ante el mundo entero, porque tú eras para mí la medida de todas las cosas. Pero después salíamos de la Casilla e íbamos entre la gente, yo tomado de tu mano, un esqueleto pequeño, vacilante, descalzo sobre las tablas, temeroso del agua, incapaz de imitar tus movimientos para nadar que, con la mejor intención, pero en realidad para mi vergüenza* *profunda, tú repetías constantemente para enseñarme. Yo me sentía entonces completamente desesperado, y todas mis experiencias desalentadoras en otros terrenos coincidían a la perfección en ese momento. Me sentía mejor cuando te desvestías primero y me quedaba solo en la casilla, postergando la vergüenza de la presentación en público hasta que, finalmente, venías a buscarme y me sacabas de allí. Yo te estaba agradecido porque no parecías advertir mi angustia y también estaba orgulloso por el cuerpo de mi padre. Por lo demás, esta diferencia subsiste todavía hoy entre nosotros... Tus recursos oratorios, sumamente eficaces para la educación, y que al menos en mi caso no fracasaban nunca, eran: insulto, amenaza, ironía, risa malévola y (cosa extraña), autocompasión... Hubo también, por suerte, momentos de excepción, en particular cuando sufrías en silencio, y el amor y la bondad vencían con su intensidad los obstáculos y conmovían invariablemente. Sucedía raras veces, pero era maravilloso. Así por ejemplo, cuando se te veía en el negocio, en los ardientes días del verano, dormitando a mediodía, después del almuerzo, cansado, el codo apoyado en el escritorio; o cuando venías a visitarnos los domigos, en nuestro lugar de veraneo, rendido de fatiga; o cuando mi madre estaba gravemente enferma, y tú, estremecido por el llanto, te aferrabas a la biblioteca; o cuando estuve enfermo yo, la última vez, y viniste silenciosamente a verme, en el cuarto de Ottla, y te paraste en el umbral, y estiraste el cuello a fin de verme en la cama, y me saludaste sólo con la mano, por consideración. En tales momentos, se echaba uno a llorar de felicidad, y hoy vuelvo a llorar mientras lo escribo".*

Su vida sentimental fue poco feliz: se compromete dos veces con ***Felice Bauer*** y rompe su compromiso, cuando se declara su tisis y ha de emprender su penosa peregrinación por distintos sanatorios; luego vuelve a comprometerse, esta vez con, **Julie Wohryzek,** pero se rompe el compromiso. Dos años escasos duran, de 1920 a 1922, las relaciones con ***Milena Jesenká***, seguidas también de fracaso. Sólo el último año de su vida, de 1923 a 1924, encuentra la mujer que parecía ofrecer más estable equilibrio a su vida, la judía ***Dora Dymant***, profesora de hebreo, con la que vive en Berlín.

Muere en el sanatorio Kierling, cerca de Viena, el 3 de junio de 1924. Tenía 41 años. El médico y amigo que le asiste escribe: "*Su rostro es tan severo, rígido, inaccesible, como era severo y limpio su espíritu..., un rostro de rey, del más noble y viejo linaje*".

Lo más importante de su obra apareció, como queda indicado, después de su muerte, merced a su amigo y albacea, *Max Brod*. Lo publicado en vida son relatos cortos: *El fogonero, La metamorfosis; La sentencia, En la colonia penal, Un médico rural, Un artista del hambre*. En 1950, Brod publica los Diarios de Kafka, omitiendo pasajes que le parecieron "*demasiado íntimos y también algunas críticas acerbas sobre ciertas personas, que evidentemente Kafka no destinaba a la publicación*"

Sus obras fundamentales son: *El castillo* narra la historia del agrimensor K. que no consigue contactar con el dueño del castillo que lo ha contratado: metáfora del mundo caótico e incomprensible en el que se vive encerrado el ser humano. *América,* trata la angustia existencial de Karl Rossman, un emigrante que no logra integrarse en la sociedad americana. *El proceso*. Novela inconclusa y publicada póstumamente en 1825, relata la historia de Josseph K., detenido, interrogado y juzgado sin tener la más mínima idea de la causa y de los trámites que se siguen en su enjuiciamiento. Al final, tras ser condenado, muere sin saber quién lo condenó ni por qué. *La metamorfosis,* su obra más famosa, un breve relato que cuenta la transformación en insecto de un hombre, que ve con tristeza cómo todos, incluso su familia, lo abandonan a su suerte. Plantea los temas de la pérdida de la identidad del hombre, la soledad, la angustia ante una muerte segura.

LA METAMORFOSIS

Personajes:

Gregorio Samsa: Un joven viajante de comercio que trabaja para poder mantener a su familia.

Padre de Gregorio: Un hombre retirado que detesta en lo que se ha transformado su hijo.

Madre de Gregorio: Quiere a su hijo, pero le da miedo su forma nueva.

Greta Samsa: Es la hermana de Gregorio. Toma responsabilidad de las labores domésticas después de que su familia no puede mantener a su empleada por falta de dinero. Ella es la única que se atreve a entrar al cuarto de su hermano después de la metamorfosis. Al principio le atendía bien, pero mientras el tiempo pasa, su disponibilidad para atender a su hermano baja, y se va hartando de él.

Está narrada en tercera persona (omnisciente) y de manera lineal. Se presentan escasas retrospecciones, pero todas ellas son breves paréntesis al hilo argumental fijo.

Tema: "La deshumanización del hombre en la sociedad contemporánea".

Otros temas: El autoritarismo, la soledad, la rutina de la vida burocrática, la marginación de extraño, la incomunicación familiar.

"Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa, se despertó convertido en un monstruoso insecto. Echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo". Con estas palabras, el autor nos atrapa y nos envuelve en una experiencia intensa y extraña, ficticia; pero que nos acerca a la vida real. El protagonista, Gregorio Samsa (muchos han querido ver un criptograma de Kafka), no esta asustado por su transformación, sino por haber dormido más de la cuenta. *Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia delante, ya había pasado incluso la media, eran ya casi las siete menos cuarto. « ¿Es que no habría sonado el despertador?» Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado. Sí, pero... ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente.* Gregorio permanece encerrado en su habitación. Hasta que llega su madre, luego su padre con quien no puede comunicarse bien. "*Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales*". Sus padres y su hermana Grete están ya inquietos; cuando llega a casa el jefe de su oficina, preocupado por la demora. Gregorio, excitado, consigue abrir la puerta. Ante sus asqueados y asombrados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice, con voz ininteligible y animal: "*Bueno, me visto al momento, recojo el*

muestrario y salgo de viaje... Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto. Pero trabajando sabré salir de él". El jefe, atemorizado, se retira y su madre llora desesperada. Gregorio trata de llegar a ella, pero es impedido "*La madre -a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba- miró en primer lugar al padre con las manos juntas, dio a continuación dos pasos hacia Gregorio y, con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación, miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar, después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto*". Devuelto a su cuarto, comienza, entonces, la nueva existencia de Gregorio. La única que lo ayuda al inicio fue su hermana Grete –a quien él había prometido ayudar a estudiar-, pero luego cambiará de opinión. "*No sólo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo -sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando-, sino que, además, la leche, que siempre había sido su bebida favorita, y que seguramente por eso se la había traído la hermana, ya no le gustaba; es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación.* Todo es de una simplicidad y una coherencia terrible. El cuerpo abombado y viscoso de Gregorio, sus muchas y frágiles patas, le impiden moverse con soltura. Su hermana le lleva los alimentos y limpia su cuarto. En una ocasión la hermana decidió sacar todas las cosas del cuarto de Gregorio para que tenga más libertad de movimiento, en esta empresa la madre le ayudó. Lastimosamente la sola visión de aquella figura hizo que se desmayara. "*Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación inmediata con un ser humano, junto a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos dos meses, porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación*". La hermana y la madre se ocultan en el cuarto y Gregorio queda fuera en el momento en que llega el padre. Este decide lanzarle manzanas "*En ese momento algo, lanzado sin fuerza, cayó junto a él, y echó a rodar por delante de él. Era una manzana; inmediatamente siguió otra; Gregorio se quedó inmóvil del susto; seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud, de momento. Estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como, electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente, se incrustó en la espalda de Gregorio; éste quería continuar arrastrándose, como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio; pero estaba como clavado y se estiraba, totalmente desconcertado.* En otra ocasión, Grete decidió acompañar el desayuno a unos viajeros que habían alquilado la habitación con música, pues ella tocaba el violín. Gregorio al escuchar la melodía bajó sin que nadie se diese cuenta, pero fue sorprendido por los hombes y su hermana que terminó por ceder: "*Es preciso que intentemos deshacernos de él... No es posible sufrir en la propia caso estos tormentos*", y Gregorio volvió a su cuarto asustado. Gregorio vive un proceso gradual de persuasión de la propia culpa, de la necesidad de su destrucción. "*Pronto descubrió que ya* *no se podía mover. No se extrañó por ello, más bien le parecía antinatural que, hasta ahora, hubiera podido moverse con estas patitas. Por lo demás, se sentía relativamente a gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles y, al final, desapareciesen por completo. Apenas sentía ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía a su alrededor, cubiertas ambas por un suave polvo. Pensaba en su familia con cariño y emoción, su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. En este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio las tres de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro".* El cadáver es descubierto por la sirvienta quien comunicó a la familia. El padre decidió invitar a pasar a la madre y a Grete: "*-Vamos, vengan. Olviden de una vez las cosas pasadas y tengan un poco de consideración conmigo. Las mujeres lo obedecieron enseguida, corrieron hacia él, lo acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas. Después, los tres abandonaron la casa juntos, cosa que no habían hecho desde hacía meses, y se marcharon al campo, fuera de la ciudad, en el tranvía. El vehículo en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol. Recostados cómodamente en sus asientos, hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que, vistas las cosas más de cerca, no eran malas en absoluto, porque los tres trabajos, a este respecto todavía no se habían preguntado realmente unos a otros, eran sumamente buenos y, especialmente, muy prometedores para el futuro. Pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse, naturalmente, con más facilidad con un cambio de casa; ahora querían cambiarse a una más pequeña y barata, pero mejor ubicada y, sobre todo, más práctica que la actual, que había sido escogida por Gregorio. Mientras hablaban así, al señor y a la señora Samsa se les ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa. Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido, y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando, al final de su viaje, fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven".*

A lo largo de la obra Gregorio sale hasta en tres ocasiones de su habitación, pretende inútilmente ser aceptado como miembro de su familia y finalmente se deja morir con verdadero alivio. La trama se distribuye en tres capítulos, cada uno de los cuales se corresponde con una de las salidas de Gregorio. La primera salida obedece a motivos estrictamente laborales. Apenas se dio el retraso y llega el jefe de la compañía en la que lleva trabajando años y en la que espera continuar para pagar las deudas de la familia. Su aparición espanta a todos y Gregorio vuelve a su habitación hostigado por el padre con un bastón y un periódico. La segunda salida es de inspiración doméstica, de observancia filial. Al desmayarse la madre, trata de ayudar en algo, pero es expulsado de la familia, el padre lo persigue con saña y lo devuelve a su habitación con una nueva herida provocada por la manzana que le lanzó. La tercera salida es fraterna y musical. Solo quería ver a su hermana tocando el violín. En esta ocasión no es el padre ni sus armas (manzana, bastón), sino las palabras de la hermana (armas verbales): "Es preciso que intentemos deshacernos de él", termina diciendo la hermana al padre. "No es posible sufrir en la propia casa estos tormentos". Cada vez que Gregorio ha salido de la habitación ha sido rechazado, porque se han ido estrechando y reduciendo los círculos a los que pretendía acceder: Trabajo, familia y el personal de Grete. Finalmente, muere. ("Más convencido que su hermana de que tenía que desaparecer").

Otros escritores en lengua alemana dignos de mención son:

Hermann Hesse (1877-1962) Premio Nobel de Literatura en 1946. Reflejó la crisis espiritual de su época en su obra *El lobo estepario*, *Demian* y *El juego de los abalorios*. Robert Musil (1880-1942) *Las tribulaciones del estudiante Troles*. Stefan Zweig (1881-1942) *Carta de una desconocida*, *Veinticuatro horas en la vida de una mujer*, *La novela de ajedrez*.

LITERATURA NORTEAMERICANA

GERTRUDIS STEIN: (1874 – 1946)

Hacia 1903 fijó su residencia en París, donde vivió hasta su muerte con su amiga, la escritora estadounidense Alicia. B. Toklas. Su casa parisiense fue punto de cita de renombrados escritores estadounidenses como Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, representantes de lo que ella denominó "Generación Perdida", y europeos entre los que figuran Gillaume Apollinaire, Jean Cocteau, así como artistas pertenecientes a la vanguardia europea Braque, Matisse, Modigliani, Picasso, etc.

Entre sus obras destacan: *Tres vidas* (1908), *Ser norteamericanos* (1925), *Cómo escribir* (1931), *Autobiografía de Alice B. Toklas* (1932), basada en la larga relación mantenida con su inseparable compañera, *Autobiografía de todo el mundo* (1937), *Historia geográfica de América* (1936), *Francia* (1940), *Las guerras que he visto* (1945) y *Las cosas como son*, publicado póstumamente en 1950. Su obra está caracterizada por un lenguaje rupturista que intenta acortar las distancias entre literatura y artes plásticas, se mueve en el experimentalismo de los movimientos de vanguardia. Jugó un papel muy importante de mecenas de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Su famosa frase: *"Rose is a rose is a rose"* ("Una rosa es una rosa y siempre será una rosa") marcaría su propio estilo literario.

LA GENERACIÓN PERDIDA

Hemingway y Fitzgerald definen a la Generación Perdida por su *actitud de desilusión y rebeldía y por sus relatos plenos de alcohol, sexo y vida tumultuosa, habitualmente en países extranjeros.*

Fue un grupo de jóvenes insatisfechos, polémicos en arte y política, cuyas mentes y cuerpos desahogaban un mundo violento y cambiante mediante la bebida y la disipación. El marco histórico que los unió fue la postguerra Mundial.

El título fue originariamente acuñado por Gertrudis Stein. Hemmingway decía que tal expresión lo había oído Stein de un mecánico al llamar a su aprendíz, el cual había luchado en la I Guerra Mundial. Ella la trasladó y la aplicó a aquellos escritores norteamericanos que se congregaron en Paris. (*Fiesta*, Hemmingway 1926). La mayoría de integrantes de dicho grupo estaban desilusionados con la tendencia a la que se encaminaba la cultura americana, el pensamiento y la política en los años posteriores a la I Guerra Mundial. Se percibía un estancamiento cultural.

Contrario a todo, fueron grandes renovadores de la narrativa y obtuvieron premios, entre los que se incluye el Nobel.

Entre sus características principales tenemos:

La renuncia a la omnisciencia reduciendo su punto de vista al de uno o varios de sus personajes; la anécdota se relega a un segundo plano y, a veces, no existe desenlace.

Se rompe el orden cronológico del relato con "*flash back*" y otras técnicas.

Los personajes se someten a revisión, llegándose a la novela de personaje colectivo o incluso a la destrucción del personaje, los diálogos disminuyen su importancia para dar preeminencia al estilo "*indirecto libre*" y al llamado "*monólogo interior*"; se recogen elementos de otros géneros, como por ejemplo el ensayo o la poesía (suele hablarse de "prosa poética").

Su representantes más renombrados son: William Faulkner: Líder de la generación (Premio Nobel 1949), John Doss Passos, Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis: (Premio Nobel 1930), Ernest Hemingway: (Premio Nobel 1954), John Steinback: (Premio Nobel 1962).

ERNEST HEMINGWAY

(1899 - 1961)

Nació y murió en Estados Unidos, pero vivió muchos de sus años en Europa, principalmente en Paris. Desde muy joven se dedica al periodismo y colaborando en muchos diarios y revistas de su patria. Fue testigo presencial de los más grandes acontecimientos mundiales: Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. A estos dos últimos acontecimientos asistió como corresponsal de guerra. Llevó una vida bohemia y llena de vitalidad, desde su juventud y que permaneció hasta su muerte.

Fue trotamundo empedernido, conociendo muchos lugares y culturas. Durante buen tiempo radicó en París en donde entabló amistad con Ezra Pound y Gertrudis Stein e integra la Generación Perdida.

Recibe el **Premio Nobel de Literatura en 1954.** Muere en Ketchum (Idaho) en 1961), suicidándose con una de sus escopetas preferidas.

Asaltado infinitas veces por el amor, Hemingway cayó rendido ante la belleza de ***Agnes Von Korowsky***, la enfermera que inspiró su novela *Adiós a las armas*, pero su vida matrimonial comenzaría con ***Elizabeth Hadley Richardson*** (se casaron cuando él tenía 21 y ella 29 años. De esta unión nació John Hadley), ***Pauline Pfeiffer*** (amiga de Elizabeth Hadley, su segunda esposa y le dio una niño: Ernest), ***Marta Gelhorn*** (periodista a quien había conocido en un bar y fue su tercera esposa, aunque no le dio descendencia), y ***Mary Welsh*** (su última esposa y fue periodista también). Se sabe que también tuvo como amantes a cubana ***Leopoldina***, la canadiense ***Jane Mason***, la italiana ***Adriana Ivancichy Marlene Dietrich***, una actriz alemana.

La ambición de Hemingway era escribir lo que habia visto y conocido, de la mejor y más sencilla forma. Su estilo clasico, desnudo de adjetivos, es punzante y directo. Enfatiza el diálogo más que la descripción, las sensaciones más que los pensamientos, consiguiendo una asombrosa inmediatez, una "*exaltación del instante*".

Los elementos naturales siempre toman una función simbólica; así podemos ver cómo la lluvia llega a ser un símbolo del desastre en *Adiós a las armas*; la nieve, un símbolo de muerte en *Nieves del Kilimanjaro*, etc.

El estilo Hemingway se caracteriza por dos aspectos: Su célebre "*teoría del iceberg*" (un texto literario ha de ser como un iceberg y no dejar asomar más de un tercio de su cuerpo, pues los dos tercios restantes han de contar con la imaginación del lector para manifestarse, lo que asoma, además de mostrarse eficientemente -y por eso mismo-, debe sugerir lo que hay debajo). Y la manera de contar o describir en la que los detalles se igualan y todos los elementos parecen manifestarse con el mismo grado de importancia.

En sus obras trata de imprimir la aventura espiritual del hombre, por eso sus personajes principales son boxeadores, pescadores, toreros, cazadores, soldados, etc.

OBRAS:

Adiós a las armas, escrito en 1928 y centra su atención en la Primera Guerra Mundial. Narra su tragedia e inutilidad, así como la apreciación creciente de que no se luchó para mejorar ninguna condición humana. Frederick Henry se enamora de la enfermera Catherine Barkley, cuando fue herido en el curso de una batalla. Al volver al campo de batalla se da cuenta que la única manera de salvar su vida es desertando, y va a Suiza en compañía de Catherine, quien ya se encuentra embarazada, pero muere en el parto.

Tener y no tener (1937) sobre el abuso, tanto del poder como del ser humano, sobre la oposición a tal abuso y sobre la compasión.

Por quien toca las campanas (1940) El título lo obtiene de un esclarecedor pasaje de las *Devociones* de John Donne (poeta de la era Isabelina) *"Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo; la muerte de cualquiera me disminuye a mí, porque me halló contenido en la humanidad; por lo tanto, nunca envies a averiguar por quién doblan las campanas, doblan por ti"*. Es la historia de un pequeño grupo de gente luchando en una guerra civil, entre ellos se encuentra Jordan, un voluntario norteamericano que defiende la causa republicana en la Guerra Civil Española.Entre los que forman parte del grupo se halla María, de quien se enamora, pero la misión es volar un puente para favorecer el avance de las tropas leales y Jordan sabe que morirá en la escaramuza. Si bien el hombre parece condenado a no trascender su condición, un acto de fe hace que la vida sea digna de ser vivida.

El viejo y el mar (1952) que le valió el Premio Pullitzer en 1953 y que aportó para la obtención del **Nobel en 1954**, ***París era una fiesta*** ensayo publicado póstumamente en 1964, aquí hace balance de la vida del escritor en París. Escribió una obra de teatro ***La quinta columna*** de 1938 con un estilo de realismo social. Entre sus libros de cuentos sobresalen: ***Nieves del Kilimajaro, Las verdes montañas de África.***

EL VIEJO Y EL MAR

Tema: *"Lucha del hombre contra la adversidad por alcanzar un ideal".*

Esta novela se publicó primero en un ejemplar monográfico de *Life* que vendió más de cinco millones de ejemplares en cuarenta y ocho horas.

Personajes:

- **Santiago:** el protagonista de la obra, se nos presenta como un viejo pescador flaco y desgarbado, con arrugas profundas y piel quemada por el sol.
- **Manolín:** es el joven que ya desde pequeño acompaña a Santiago en sus jornadas de pesca para aprender el oficio.
- **El pez:** puede ser considerado como un personaje más, pues es personificado, en cierto modo, por Santiago cuando habla con él.

"Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Golf Stream y hacía ochenta y cuatro días que no pescaba un pez". Así comienza el relato de la historia de Santiago, un viejo pescador de La Habana que estuvo acompañado los cuarenta primeros días por un muchacho, su mejor amigo: Manolín, que se ha visto obligado a dejarlo. Santiago está solo y viejo; todo es viejo en él, salvo sus ojos que tienen *"el mismo color del mar y son alegres e Invictos"*. Ayudado una vez más el muchacho, Santiago se hace otra vez a la mar. Nada ocurre durante las primeras horas; lejos ya de la costa, un pez muerde el anzuelo: es un gigantesco pez espada que durante tres días y tres noches mantiene una lucha a muerte con el pescador, arrastrando el bote. La condición del hombre, saber de qué está hecho es una de las constantes en la obra *"Me pregunto por qué habrá salido a la superficie –pensó el viejo–. Brincó para mostrarme lo grande que era. Ahora ya lo sé –pensó–. Me gustaría demostrarle que clase de hombre soy. Pero entonces vería la mano con calambre. Que piense que soy más hombre de lo que soy, y lo seré. Quisiera ser el pez –pensó– con todo lo que tiene frente a mi voluntad y mi inteligencia solamente (…) Pero he pasado cosas peores –pensó–. Mi mano sólo está un poco rozada y el calambre ha desaparecido de la otra. Mis piernas están perfectamente. Y además ahora te llevo ventaja en la cuestión del sustento." "Pez, seguiré hasta la muerte jamás he visto un pez así, ni he oído hablar de él. De todos modos, tengo que matarlo. Me alegro que no tengamos que matar las estrellas".* El agotamiento va mermando las fuerzas del pescador. *"Me estás matando, pez... pero tienes derecho. Hermano, jamás en mí vida ha visto cosa más grande, ni más hermosa, no más tranquilo ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a quién".* Poco a poco empieza una relación entre ambos, claro que el viejo es quien a través de sus monólogos imagina comunicarse con el pez: Es el hombre que convive con la naturaleza a la que tiene que enfrentar día a día por sobrevivir. Ahora se enfrenta también a la soledad *"Si el muchacho estuviera aquí podría frotarme la mano y soltarla, desde el antebrazo –pensó–. Pero ya se soltará"* constantemente repite. Pero termina triunfando el pescador, sin embargo, antes de llegar a puerto, los tiburones atacan y el viejo se enfrenta a ellos. *"Pero el hombre no está hecho para la derrota –dijo–. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado".* Los tiburones devoran el pez, del que sólo queda la cabeza, el esqueleto y la cola. El viejo, decepcionado, se siente vencido; pero el muchacho le replica rápido. *"No, él no, él no lo derrotó".* Santiago, por haber sabido enfrentarse a la derrota, ha enriquecido anímicamente a la comunidad que comprende ahora porqué siempre le habían admirado.

> **William Faulkner:** "Lo mejor que ha hecho. El tiempo ha de mostrar que ésta es la mejor composición de cualquiera de nosotros, quiero decir de sus y de mis contemporáneos. Esta vez, él descubrió a Dios, a un Creador. Hasta ahora, sus hombres y mujeres se habían hecho a sí mismos, dado forma a sí mismos a partir de su propio barro; sus victorias y sus derrotas eran a manos de unos a otros, sólo para probarse a sí mismos o los unos a los otros lo duros que podían ser. Pero esta vez, él escribió acerca de la piedad; acerca de algo en alguna parte que los hizo a todos ellos: el viejo que tenía que capturar el pez y perderlo, el pez que tenía que ser capturado y después perdido, los tiburones que tenían que robar al viejo su pez; los hizo a todos y los amó a todos y se apiadó de todos. Está bien. Alabado sea Dios por lo que sea que hizo y por amar y compadecerse de Hemingway y de mí evitando que lo retocase".

JOHN STEINBECK: (1902 – 1968)

Su estilo está marcado por la yuxtaposición del dialecto idiomático de los pobres ricos de la época, con una reflexión sofisticada en una prosa elegante sobre la condición política y social de la humanidad. Sus héroes son los pobres y aquellos iletrados que normalmente no pueden expresar por sí mismos las ideas que tienen. *Las uvas de la ira, De ratones y hombres, Al este del Edén*. Obtuvo el **Premio Nóbel en 1962.**

FRANCIS SCOTT – FITZGERALD (1896 – 1940)

Se dedicó a trabajar para el cine de Hollywood. Solía presentarse ante los desconocidos como Scott Fitzgerald, el renombrado alcohólico. *El tigre, AL este lado del paraíso, Hermoso y maldito, Los Flappers, El gran Gatsby*.

WILLIAM FAULKNER (1897 – 1962)

Premio Nobel en 1949

"99 % de talento... 99 % de disciplina... 99% de trabajo. El novelista nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo que se hace nunca es tan bueno como podría ser. Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que uno sabe que puede apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus contemporáneos o sus predecesores. Tratar de ser mejor que uno mismo. (...) El único ambiente que el artista necesita es toda la paz, toda la soledad y todo el placer que pueda obtener a un precio que no sea demasiado elevado. Un mal ambiente sólo le hará subir la presión sanguínea, al hacerle pasar más tiempo sintiéndose frustrado o indignado". (William Falukner)

Escribió cerca de veinte novelas en las que retrata el conflicto trágico entre el viejo y el nuevo sur de su país. Trabajó como periodista y conoció a Sherwood Anderson que le ayudó a encontrar un editor para su primera novela, *La paga de los soldados* (1926), y le convenció para que escribiera acerca de la gente y los lugares que conocía mejor. Después de un breve viaje por Europa volvió a casa y comenzó a escribir su serie de novelas cuyo marco escénico será el condado ficticio de **Yoknapatawpha** (inspirado en el condado de Lafayette, Mississippi). La primera de estas novelas fue *Sartoris* (1929), luego *El sonido y la furia*, novela que confirmó su madurez como escritor. Se casó con el amor de su infancia, Estelle Oldham, decidiendo establecer su casa y fijar su residencia literaria en el pequeño pueblo de Oxford. Gracias al reconocimiento de sus libros encontró trabajo, bastante más lucrativo, como guionista de Hollywood, lo que por un tiempo le liberó de escribir las novelas que su poderosa imaginación le dictaba.

Faulkner exige mucho a sus lectores. Para crear una atmósfera determinada, sus frases complejas y enrevesadas se alargan durante más de una página y, jugando con el tiempo de la narración, ensambla relatos, experimenta con múltiples narradores e interrumpe el discurso narrativo con divagantes monólogos interiores. Sus logros fueron reconocidos internacionalmente en **1949 al concedérsele el Premio Nobel de Literatura.** Entre sus obras principales se encuentran *Mientras agonizo (1930), Luz de agosto (1932), ¡Absalom, Absalom! (1936), Los invictos (1938), El villorrio (1940), Desciende Moisés (1942), Intruso en el polvo (1948), Una fábula (1954,* Premio Pulitzer *de 1955), La ciudad (1957), La mansión (1959) y Los rateros (1962)* que también obtuvo un Premio Pulitzer.

En su discurso de aceptación del Premio Nóbel en 1949, hizo referencia a los ataques sufridos por él en el Sur, diciendo *"el propio escritor debe aprender que lo más básico de todas las cosas es tener miedo"*

EL SONIDO Y LA FURIA

El título procede de un verso del drama de Shakespeare, *Macbeth*: Cuando este conoce la muerte de su esposa dice: *"¡La vida no es más que una sombra... un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa!"*

Narra la historia de la familia Compson, en una típica comunidad del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX, que en realidad es un territorio imaginario bautizado por Faulkner como Yoknapatwpha. Los Compson no se llevan muy bien entre sí, y además el apellido parece haber sido marcado para siempre por las tragedias. El menor de los hermanos, **Benjy,** padece de restraso mental (autismo) condenado a ser recluido en la casa y a quien sólo parecen cuidar los esclavos negros. La mayor, **Caddy,** tiene una hija de un padre desconocido y termina escapando del hogar. **Quentin,** eterno enamorado de Caddy, decide ahogarse en un río al no poder soportar la culpa de no haber cuidado de ella. Y **Jason,** el más brutal de todos, engaña y estafa a los de su propia sangre. Lo maravilloso es que Faulkner resume toda esta densa historia en solamente cuatro días.

La novela se divide en cuatro partes y cada una se desarrolla en un día y corresponde a la apreciación de un personaje de la familia:

En la primera parte, *siete de abril de 1928* (se presenta el punto de vista de Benjy. Seguimos el divagar de la mente de Benjy desde la mañana del siete de abril hasta la hora en que Dilsey, una criada negra, le acompaña a la cama y lo arropa. Benjy cumple ese día treinta y tres años, pero su desarrollo mental es el de un niño. No puede hablar y solo grita gimiendo. A través del monólogo interior, directamente dentro de la corriente de conciencia del personaje, el personaje presenta sus recuerdos y sus sensaciones sin ordenarlas de un modo racional.

En la segunda parte, *dos de junio de 1910*, el narrador es Quentin.

En la tercera parte, *seis de abril de 1928*, aparece el punto de vista de Jason. Jason no ama a ningún miembro de su familia, para él la vida es el dinero.

En la cuarta parte, *ocho de abril de 1928*, se presenta el punto de vista de un narrador omnisciente.

JOHN DOS PASSOS (1896 – 1970)

Hijo ilegítimo cuyo padre no lo reconoció como tal hasta la edad de 14 años. Escribió sobre Nueva York mostrando su superficialidad y su estilo de vida frenético. Su trabajo mas importante fue *Manhatan transfer* que trata sobre la nueva generación de neoyorquinos.

SINCLAIR LEWIS (1885 – 1951)

Primer Premio Nobel Norteamericano de Literatura en 1930. Escribió *La prueba del águila* (1915), *Calle Mayor* (1920), en la que ridiculiza la vida de una pequeña ciudad, *Babbitt* (1922) introdujo una nueva palabra al vocabulario ingles para describir al tipico burgues medio, *Doctor Arrowsmith* (1925), galardonada con el premio Pulitzer (1926), que Lewis, consecuente con sus ideas, rechazó. *Elmer Gantry* (1927), etc.

ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

(Finales del siglo XIX – primeras décadas del XX)

CONTEXTO

Hacia mediados del siglo XIX, España se encontraba en un estado de efervescencia política, económica y social. Luego de las Independencia de las grandes colonias americanas: Río de la Plata (1816), Chile (1818), Perú (1821), México (1821), así como Venezuela y Colombia, el gran imperio de Carlos V y Felipe II se sumía en un profundo desánimo espiritual, a esto se suman las luchas internas entre absolutistas y liberales por la sucesión al trono de Fernando VII: Guerras Carlistas sucedidas en tres momentos (1830 - 1840), (1846 - 1849), (1872 - 1876). A lo largo de ese tiempo, España solo experimentó un periodo cortísimo de República (murió en menos de un año y tuvo cuatro presidentes). Se instaura la Restauración: Alfonso XII. Ya para entonces en 1868, Cuba iniciaba su revolución armada, en cuya última fase interviene EEUU. Estas guerras concluyeron el 10 de diciembre de 1898 con la firma del Tratado de París entre EEUU y España, por el que esta cedió a aquel Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Fue denominado *El Año del Desastre Nacional*. En 1902, asume el poder Alfonso XIII con solo 16 años, sin poder sostener la política cede su lugar a la dictadura de Primo de Rivera (1923), luego se establece la Segunda República, pero es silenciada por la revuelta y toma de poder del general Francisco Franco inciándose la Guerra Civil Española.

A pesar de todo, España abrió los brazos a la cultura, el pensamiento y el arte de la que fueron testigos América y toda Europa. Así, se asimila y se permite el ingreso del Modernismo (iniciado por Rubén Darío en 1888 con su obra *Azul*), gracias a esta escuela, los artistas españoles descubren a Verlaine y los simbolistas. Se abre las puertas a Nietzche, Krauss, Dostoievski, Schopenhauer, Kierkegaard, Tolstoi, Ibsen, Wagner, Wilde, D'Annunzio, Gautier, Carlyle, Poe, Whitman, James y las corrientes de vanguardia que inspirarán la creación del Ultraísmo y de revistas renovadoras del arte. Sin embargo, dentro de España había aparecido un grupo de intelectuales dirigidos por Marcelino Menéndez y Pelayo que se oponía a aceptar las ideas extranjeras y se sucedió una lucha espiritual entre los tradicionalistas y liberales, estos últimos encabezados por Francisco Giner de los Ríos que ya había fundado el Institución Libre de Enseñanza, manteniendo así el contacto de España con Europa y la libertad científica de la enseñanza bajo la influencia del Kraussismo. Aparecen Joaquín de Costa y Ricardo Macías con su prédica regeneracionista en el campo político.

En este marco que oscila entre los últimos años del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española, que envió a muchos poetas al destierro y a otros los silenció para siempre, aparecen tres grandes generaciones que, para muchos, bien hubieran conformado un segundo Siglo de Oro –algunos suelen llamarlos "Edad de Plata"- son: Generación del 98, Generación del 14 y Generación del 27.

¿QUÉ ES UNA GENERACIÓN?

"Un pequeño círculo de individuos de dotes creadoras, los cuales, a causa de una evolución determinada por el nacimientos aproximadamente igual y, por ello, transcurrida bajo circunstancias vitales semejantes, alcanzan unisonidad espiritual anímica (coetaneidad interna), se congregan bajo la impresión de una acontecimiento y, gracias a sus predisposiciones creadoras, imprimen formas de vida y arte, que son determinantes para el ambiente internamente coetáneo (masa) y características para la época respectiva como expresión temporal". (W. Dilthey)

Julius Petersen (crítico alemán) también estableció una serie características que debe cumplir una generación; Pedro Salinas (poeta del 27) demostró que tales requisitos se cumplen en el grupo del 98:

- **Proximidad entre los años de nacimiento** (Unamuno nace en 1864 y Antonio Machado, el más joven, 1876: doce años en total).
- **Formación intelectual semejante** (Es común el autodidactismo).
- **Convivencia personal** (Asistencia a las mismas tertulias, colaboraron con los mismos periódicos, se estimaron o se pelearon, pero nunca perdieron contacto).
- **Participación en actos colectivos propios.** Aparte de la peregrinación a la tumba de Larra, realizaron un banquete en honor de la publicación de *Camino de perfección* de Baroja, protestaron contra la concesión del Premio Nobel a Echegaray en 1904, pues representaba a la España pasada, y defendieron a Galdós al estrenarse su obra *Electra*.

- **El hecho generacional que los vincula** (la derrota de España frente a los EEUU).
- **Existencia de un guía** (Es la condición más difícil de cumplir, nadie aceptaba jefaturas: A distancia fue Nietzche y, a pesar de reticencias se respetó a Unamuno).
- **Empleo peculiar del idioma** (Coinciden en haber creado estilos individuales, distintos entre sí).
- **Anquilosamiento de la generación anterior** (Los escritores de la restauración se hallaban en declive y mueren a inicios del siglo XX).

GENERACIÓN DEL 98

El título "Generación del 98" fue difundido con una conocida serie de cuatro artículos con el título "La Generación de 1898" publicados por Azorín en 1913. De los cuatro manifiestos, el cuarto es el más importante, pues bosqueja la significación y postura que tuvo la generación de 1898 en la literatura de España moderna. Nombra a los escritores que pertenecen a ella como Unamuno, Baroja, Maeztu, Valle Inclán, Benavente, Rubén Darío.... (No cita a Machado) y sus influjos literarios. Da nombre a la generación adjudicándole para rotularla la fecha del Desastre Nacional. En su empeño por dibujar el perfil colectivo de su generación, busca explicar cómo fue en ellos afán compartido el "ansia de renovar, de ensanchar el idioma", y unido a este propósito el deseo de "estudiar la realidad, la verdadera vida española, el paisaje de España".

La época de aquellos jóvenes fue la caída de España frente a los EEUU y su respectiva pérdida de las colonias ultramarinas, la juventud experimenta la decadencia total, no sólo en política, sino también en lo social, económico, moral y espiritual. Tratan de analizar la crisis, inquieren las causas de este desastre catastrófico, buscaron a los culpables y se agotaron en acusaciones y en furor impotente. La insatisfacción con todo lo que les rodeaban se confundió con la insatisfacción nacional y en ella hallaron estímulos para su afán revisionista y numerosas interrogantes que los inquietaban: artísticas, filosóficas, históricas y personales, todas éstas se fundieron en una sola: ¿Qué es España?... Entonces una generación se levanta y mantiene como única visión elevar a España y ponerla a la par de las otras naciones. Toman entonces la decisión de "*Europeizar a España*" y, luego "*Españolizar a España*". Para conseguirlo es necesario:

I. Redefinir el Concepto de España:España, aislada de toda Europa, abre las puertas a los grandes acontecimientos mundiales y a las nuevas tendencias filosóficas, tratando de hallar un espíritu, un tono y una dignidad distintos contribuyendo a la solución de sus problemas inminentes: educación, pobreza, etc.
   Influencias: Krauss, Schopenhauer, Nietzche y la filosofía de la angustia de Kierkegard.

II. Redescubrir el Alma de España: Se busca a España a través de su tradición, su lengua, en el fondo de cada pueblo, en sus grandes creaciones literarias, en el ambiente de las viejas ciudades, en el paisaje. Pero a diferencia de los románticos no se que se quedaron sólo en lo pintoresco y externo, los noventayochistas van buscando su propio espíritu:
   Caminos a seguir:
   - La Historia, se alejaron de los sucesos espectaculares de tipo bélico, para centrar su atención en los menudos hechos cotidianos y llenos de tradición (Unamuno lo llamó "*intrahistoria*").
   - El Paisaje, se elige como símbolo de su disposición anímica vital plena de nostálgica fatiga *el paisaje castellano*.

- El rescate de los *autores "primitivos" españoles,* como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Manrique y a ciertos clásicos olvidados en su tiempo, como Góngora, Gracián o aquellos que amaron hondamente a España como Mariano José de Larra, a cuya tumba hicieron una peregrinación y lo celebrarían. En cuanto a la pintura apreciaron a El Greco.

NOTA

Las ideas de esta generación ya estaban plasmadas con anticipación en obras de otros escritores, entre ellos sobresale Ángel Ganivet (1863 - 1898) Licenciado en Derecho, Vicecónsul de España en Amberes, Bibliotecario del Ministerio de Fomento y amigo de Miguel de Unamuno. Este joven intelectual concentró toda su obra en tres puntos: la preocupación estética, la preocupación política y preocupación moral. Su *obra Idearium español* resume todas su ideas filosóficas y es considerada como una obra llena de "grande y sentido amor a españa y a Granada; fe decidida en el espíritu español", en este libro hay una meditación severa sobre los defectos y causas de una decadencia, con una apreciación también sobre los méritos y valores raciales, sobre las posibilidades de reencumbramiento. Se suicidó lanzándose al rio Dwina (Riga - Letonia), según algunos fue por una decepción amorosa con Amelia Roldán. Es considerado precursor de este grupo de intelectuales.

REPRESENTANTES

EL GRUPO DE LOS TRES

Estuvo conformada por Pío Baroja, José Martínez Ruiz (aún no usaba el seudónimo de Azorín) y Ramiro de Maeztu, y se dio a conocer a través de un manifiesto publicado en diciembre de 1901. El grupo pretendía la transformación de España para su equiparación con los países europeos. Dos años más tarde se desintegró, ya entonces cada miembro siguió su evolución personal.

AZORÍN (JOSÉ AUGUSTO TRINIDAD MARTÍNEZ RUIZ)

(1873 - 1967)

"La generación de 1898, en suma, no ha hecho sino continuar el movimiento ideológico de la generación anterior: ha tenido el grito pasional de Echegaray, el espíritu corrosivo de Campoamor y el amor a la realidad de Galdós. Ha tenido todo eso; y la curiosidad mental por el extranjero y el espectáculo del Desastre -fracaso de toda la política española- han avivado su sensibilidad y han puesto en ella una variante que antes no había en España".

(Azorín, *La generación de 1898*, ABC, 18 de febrero de 1913)

A temprana edad comenzó a publicar asiduamente en periódicos: *La Educación Católica* de Petrer, *El Defensor de Yecla, El Eco de Monóvar, El Mercantil Valenciano* y *El Pueblo* de Vicente Blasco Ibáñez. Al establecerse en Madrid siguió su colaboración con periódicos republicanos: *El País, El Progreso, El Imparcial*, ABC y diversas revistas: *Revista Nueva, Juventud, Arte Joven, El Globo, Alma Española y España*. En esta última, apareció por primera vez el seudónimo **Azorín** firmando un artículo (anteriormente había utilizado otros: Cándido, Fray José, Juan de Lis o Charivari, el de Azorín acabó imponiéndose, incluso a su verdadero nombre: José Martínez Ruiz). Fue cinco veces diputado, entre 1907 y 1919, y dos veces subsecretario de Instrucción Pública, en 1917 y 1919, pero se negó a aceptar nuevos cargos en la dictadura de Primo de Rivera. Durante la I Guerra Mundial fue corresponsal de guerra, y obtuvo la Legión de Honor del Gobierno de Francia. Al estallar la Guerra Civil española huyó de Madrid y vivió en París. Al finalizar la contienda, regresó a España en 1939. Fue presidente del Patronato de la Biblioteca Nacional. Recibió un homenaje nacional en 1963 con motivo de sus noventa años. Fue premio March de Literatura, Gran Cruz de Isabel la Católica y de Alfonso X el Sabio.

De prosa clara, precisa, exigente con los pequeños detalles, de frase breve y riqueza de léxico, hizo que su obra supusiera una auténtica revolución estética. Su reconocimiento como novelista llega con la publicación de una trilogía de tintes autobiográficos. Las tres obras que la componen son *La voluntad, Antonio Azorín* y *Las confesiones de un pequeño filósofo*. También desarrolló ensayos: *Ruta de don Quijote, Clásicos y modernos, Al margen de los clásicos, La Andalucía trágica.*

PÍO BAROJA Y NESSI

(1872 – 1956)

"Yo no creo que haya habido, ni que haya, una generación de 1898. Si la hay, yo no pertenezco a ella. En 1898 yo no había publicado apenas nada, ni era conocido, ni tenía el más pequeño nombre. Mi primer libro, Vidas sombrías, apareció en 1900. No me ha aparecido nunca uno de los aciertos de Azorín, el bautizador y casi el inventor de esa generación, el de asociar los nombres de unos cuantos escritores a una fecha de derrota del país, en la cual ellos no tuvieron la menor parte. Ni yo colaboré en ella, ni tuve influencia en ella, ni cobré ningún sueldo de los Gobiernos de aquel tiempo, ni de los que le han sucedido."

Estudió Medicina, que finalizó y sustentó su tesis, pero que nunca degustó de verdad. Incluso llegó a tener un problema con un doctor y con el alcalde en Cestona, en el País Vasco. Tras renunciar a la carrera, empieza a colaborar en periódicos y revistas. Hasta que apareció su primer libro, una recopilación de cuentos titulada *Vidas sombrías* sobre sus experiencias como médico. El libro fue celebrado por Miguel de Unamuno, que escribió un elogioso artículo sobre el libro, por Azorín y por Benito Pérez Galdós. En sus escritos destaca la mezcla de novela, de historia y folletín; unos conocimientos históricos, sociológicos y geográficos fundidos y recreados por su imaginación. En sus últimos años Baroja dio a la prensa sus *Memorias*; una evocación de su vida y de su tiempo, en el que escribió acerca de las personalidades más importantes con las que trató: Marañón, Menéndez Pidal, Alcalá Zamora, Pío Baroja, Antonio Royo Vilanova y Emilio Cortarelo. En mayo de 1956, padece una caída, con fractura de fémur, de la que es operado. Fallece el 30 de octubre de 1956.

Obras: *Camino de perfección , Las inquietudes de Shanti Andía, La busca , La casa de Aizgorri, El Mayorazgo de Labraz , Zalacaín el aventurero , La busca , Mala hierba , Aurora Roja , El árbol de la ciencia , La dama errante , La ciudad de la niebla , El mundo es ansí , César o nada,* etc.

RAMÓN DEL VALLE INCLÁN (RAMÓN VALLE Y PEÑA)

(1866 - 1936)

"Arte no. No debemos hacer Arte ahora, porque jugar en los tiempos que corren es inmoral, es una canallada. Hay que lograr primero una justicia social".

De vida bohemia y aventurero. De melena y barba, chambergo y chalina. En una reyerta pierde el brazo izquierdo al infectársele cuando un periodista lo hirió con un bastón. Fue un verdadero amante de su arte. Cultivó la poesía dentro del movimiento modernista en *Aromas de leyenda* (1907) y *El pasajero* (1912), destacando por su esoterismo, musicalidad, selección léxica y, más tarde, la marginación (el mundo de las drogas en *La pipa de Kif*).

Su obra presenta dos marcadas etapas:

- **Etapa modernista.** Presenta una visión estilizada de la realidad en sus cuatro *Sonatas*: *Sonata de otoño (1902), Sonata de estío (1903), Sonata de primavera (1904) y Sonata de invierno (1905).*
- **Etapa Esperpéntica:** *Luces de bohemia*, la trilogía *Martes de carnaval* (*Los cuernos de Don Friolera, Las galas del difunto y La hija del capitán*), *Tirano Banderas* (1926) y el ciclo histórico: *El ruedo ibérico* (1927-1932).

NOTA: EL ESPERPENTO

El Diccionario de la RAE, presenta dos acepciones:

1. Persona notable por su fealdad y desaliño.
2. Desatino, absurdo. Pero se aplica también al espantapájaros y, en México (donde Valle estuvo una época), al "culebrón", entendido como una mala comedia, disparatada y truculenta.

En realidad, más que de un género dramático, se trata de una estética y una visión del mundo, nuevas, que el propio Valle-Inclán caracterizó, insuficientemente, así:

"Hay una manera de ver el mundo artística o estéticamente que es mirar el mundo desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esa manera. Cervantes también (...) Y esta consideración es la que me movió a dar un cambio en mi literatura y a escribir los esperpentos".

(ABC, 7-XII-1938)

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO

(1864 - 1936)

"He aquí la palabra terrible: no hay juventud. Habrá jóvenes, pero juventud falta. Y es que la Inquisición latente y el senil formalismo la tienen comprimida. En otros países europeos aparecen nuevas estrellas, errantes las más y que desaparecen tras momentánea fulguración; hay el gallito del día, el genio de la temporada; aquí ni esto: siempre los mismos perros y con los mismos collares"

(En torno al Casticismo- Sobre el marasmo actual de España)

Nació en Bilbao. Estudió en la Universidad de Madrid doctorándose en Filosofía y Letras. Fue catedrático de griego en la Universidad de Salamanca desde 1891 hasta 1901, en que fue nombrado rector. En 1914 fue obligado a dimitir de su cargo académico por sus ataques a la monarquía de Alfonso XIII; sin embargo, continuó con su docencia de griego. En 1924, su enfrentamiento con la dictadura de Miguel Primo de Rivera provocó su confinamiento en Fuerteventura (islas Canarias). Más tarde se trasladó a Francia, donde vivió en exilio voluntario hasta la caída de Primo de Rivera. Regresó entonces a su cargo de rector en Salamanca, que no abandonaría hasta su muerte. Luego vendría la sublevación del ejército español que enseguida encabezó el general Francisco Franco. Pronto les censuró públicamente: en un acto celebrado en la Universidad de Salamanca, su comentario *"venceréis, pero no convenceréis"*, provocó la respuesta del general Millán Astray, uno de los sublevados: "*¡Viva la muerte y muera la inteligencia!*". Sus últimos días los pasó recluido en su domicilio de Salamanca.

Su pensamiento se centra en la preocupación existencial del individuo y por la angustia vital como condición trágica del ser, así como el tema de la inmortalidad y la personalidad humana. A veces lo hallamos como agnóstico que sin embargo busca a Dios. Su estilo es vivo, expresivo. Renovó la novela transformándola en **Nivola.**

OBRAS:

Ensayos:

Del sentimiento trágico de la vida (Es la más profunda de sus obras en la que expone su pensamiento sobre el problema central entre la razón y la fe. El punto de partida de esta obra está constituido por *"el hombre de carne y hueso"*, *"el sujeto y supremo objeto, a la vez de toda filosofía"* que hace referencia al individuo concreto. Para Unamuno el hombre es un ser pensante, pero de ello no se puede inferir la existencia, la totalidad del ser que en su perseverancia, en su afán por durar manifiesta *"el hambre de inmortalidad"*: Todo hombre desea sobrevivir a la muerte), *Vida de don Quijote y Sancho* (Comentario personal de la novela de Cervantes o más bien una interpretación de sus dos personajes inmortales como símbolo del alma de España), *La agonía del Cristianismo, En torno al Casticismo* (es una recopilación hecha por el autor de los cinco artículos publicados por la revista *La España moderna* entre febrero y junio de 1895: La tradición eterna, La casta histórica castellana, El espíritu castellano, De mística y humanismo y Sobre el marasmo actual de España).

Novelas:

La Tía Tula (La historia de Gertrudis, llamada Tula, y el amor por sus sobrinos. Gertrudis tiene una hermana llamada Rosa y viven junto a su tío, el cura Don Primitivo. Ambas conocen a Ramiro, pero Gertrudis conseguirá casarlo con Rosa, sin embargo, él ama a Tula. A punto de morir, Rosa pedirá a su hermana que *cuide de sus hijos* y que *se ocupe de que no tengan madrastra*. Gertrudis hará de sus sobrinos sus hijos y *rechazará a su cuñado como marido*. Más tarde Manuela, la criada de la casa, se queda embarazada de Ramiro y Gertrudis obliga a Ramiro tomarla por esposa. Estos tendrán dos hijos y tras su segundo parto, Manuela muere. Ramiro caerá enfermo y cuando está a punto de morir se confirman las sospechas de que Gertrudis amaba a Ramiro, pero este muere. No es Ramiro el único hombre que es rechazado, también Ricardo y el médico don Juan, que le confiesa que no puede tener hijos. La razón que Gertrudis da es que si tuviera hijos propios desatendería a los otros. Con todos sus "hijos" ya criados Gertrudis muere y ve cumplido su deseo: Fue madre-virgen y se asegura su inmortalidad en la tierra en el recuerdo de sus "hijos".), *Paz en la Guerra, Niebla* (Desarrolla la vida angustiosa de Augusto Pérez por existir, por ser algo, y su lucha contra su autor: Augusto Pérez conoce a Eugenia, chica huérfana que vive con sus tíos y da lecciones de piano para pagar una hipoteca que han dejado sus padres. Ella constantemente lo rechaza, porque ama a Mauricio. Pero, finalmente, acepta a Augusto, y también la donación para el pago de la hipoteca; sin embargo, no puede evitar volver con Mauricio y en los días que preceden a la boda le envía una carta diciéndole que se ha marchado con Mauricio. Augusto decide suicidarse, pero primero viaja a casa de un tal don Miguel de Unamuno, cuyo ensayo sobre el suicidio ha leído. Después de cruzar palabras con Unamuno descubre que no es más que un ente de ficción -un personaje de su novela-, sujeto a sus caprichos -el autor Unamuno-. Tras una acalorada discusión, se retira a su casa y al día siguiente amanece muerto junto a Orfeo, su perro fiel. Piensa Unamuno resucitarlo, pero Augusto se le aparece en sueños y le pide que no lo haga), *San Manuel Bueno, mártir*.

Poesías: *El Cristo de Velásquez, Cancionero.*

ANTONIO MACHADO

(1875 - 1939)

Sevillano de nacimiento. En 1893 publicó sus primeros escritos en prosa, mientras que sus primeros poemas aparecieron en 1901. En 1902, conoció a Rubén Darío, del que será gran amigo durante toda su vida. Por esas mismas fechas, en Madrid, conoció a Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez y otros destacados escritores. Fue catedrático de francés, y se casó con **Leonor Izquierdo,** que morirá en 1912. Publicó libros utilizando seudónimos como *Juan de Mairena y Abel Martín*. La guerra destada en 1936 le impulsó a escribir poemas de tipo circunstancial y político. Posteriormente se trasladó a Valencia, y Barcelona, y en enero de 1939 se exilió al pueblo francés de Colliure, donde murió en febrero.

En su poesía busca la soledad en el recuerdo y en las galerías de su alma, el misterio de lo eterno. Se alejó del Modernismo porque Para Machado la poesía es la palabra esencial en el tiempo.

Inicia la poesía contemporánea española mezclando la seriedad reflexiva, la profunda meditación temporal y motivos cívicos con el simbolismo. También empleó con mucha frecuencia la rima asonante, las formas de la lírica popular como romances, coplas y cantares, y de la culta, el soneto, la silva, etc.

Se aleja de toda retórica excesiva, metáforas brillantes, vocabulario rebuscado, elementos decorativos y virtuosismos técnicos, quedando reducido al más puro y auténtico lirismo.

Su poesía se inclina hacia lo moral, la idea y lo clásico.

En cuanto a los temas pueblan sus versos los recuerdos de sueños de su infancia, juventud; La emoción de los paisajes de Castilla y de su Andalucía nativa, El amor puro por su esposa Leonor.

OBRAS:

Soledades (1903), refundido en 1907 bajo el título de *Soledades, galerías y otros poemas.* Poemas de carácter modernista, en los que destaca la emoción del momento y el sentido oculto de lo que le rodea. *Campos de Castilla* (1912): Aparte de una indagación sobre sí mismo, es una consideración poética de un paisaje castellano junto con la emoción del amor perdido, y constituye uno de sus libros más conocidos y populares. En 1917 se publicaron Páginas escogidas, y la primera edición de Poesías completas. *Los complementarios,* (póstumamente), que constituye un conjunto de impresiones, reflexiones acerca de lo cotidiano y esbozos. *Nuevas canciones* (1914), continúa la línea sentenciosa y filosófica donde cada vez destaca más la crítica social, sin que desaparezca la resonancia lírica.

SOLEDADES

Aparece en pleno apogeo del movimiento modernista, lo que es bien visible en la mayoría de los cuarenta y dos poemas que lo componen. Predomina en ellos el tono melancólico y doliente, la anécdota argumental es prácticamente inexistente y los temas son los característicos del intimismo posromántico: el amor, el paso del tiempo, la soledad, la infancia perdida, los sueños. Es ya muy característico el empleo de símbolos, con los que el poeta desea escudriñar el misterio de lo escondido: el camino, el espejo, el cristal, el laberinto, la fuente, el río, el mar, el jardín, el crepúsculo, la tarde, el otoño. Sus significados son muy diversos y, a veces, cambiantes según los textos. El sentimiento del paisaje es muy acusado y característico: la realidad exterior queda impregnada del estado emocional del poeta, de modo que la fusión en la poesía de Machado de paisaje y alma hace, en ella, bueno el famoso principio simbolista de que "*el paisaje es un estado de ánimo*". En realidad, diversas tradiciones poéticas confluyen en Machado (Realismo, Romanticismo, poesía popular, Simbolismo, Decadentismo).

ORILLAS DEL DUERO

Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario.
Girando en torno a la torre y al caserón solitario;
ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno,
de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno.
Es una tibia mañana.
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.
Pasados los verdes pinos,
casi azules, primavera
se ve brotar en los finos
chopos de la carretera
y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente.

El campo parece, más que joven, adolescente.
Entre las hierbas, alguna humilde flor ha nacido,
azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido,
y mística primavera!
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera,
espuma de la montaña
ante la azul lejanía;
sol del día, claro día!
¡Hermosa tierra de España!

CAMPOS DE CASTILLA

- Publicado inicialmente en 1912, con las posteriores adiciones, consta finalmente de cincuenta y seis poemas. En ellos se advierten cambios fundamentales con respecto a Soledades: se atenúan considerablemente el subjetivismo y la introspección y, por el contrario, pasa a primer plano la realidad exterior. En Campos de Castilla aunque conserva cierto simbolismo, es ya de inspiración más objetiva y, más que recrear una atmósfera sentimental propicia a la meditación, se describen paisajes reales, que, muchas veces, se pueblan de presencias humanas o aluden a circunstancias históricas.
- En la primera edición (1912) el paisaje descrito es el castellano. Su estancia en Soria (1907 – 1912), el contacto con el campo y el paisaje castellanos, influyen profundamente en el poeta.
- En la segunda edición (1917) añade composiciones que escribe durante su estancia en Baeza, centradas en el paisaje andaluz.
- El paisaje castellano es contemplado de una manera objetiva, describiendo su dureza y su aridez, resaltando su pobreza, mediante referencias a lo humilde. Pero también es contemplado de una forma subjetiva (colinas plateadas/ grises alcores).
- El pasado histórico se hace presente metafóricamente en los elementos del paisaje a través de imágenes guerreras, en las que insiste hasta que estas quedan convertidas en elementos esenciales que identifican el paisaje. La preocupación patriótica le inspira poemas sobre el pasado, el presente o el futuro de España.
- Un nuevo tipo de poesía hace también su aparición en Campos de Castilla: la poesía sentenciosa de tipo filosófico y moral que integra la serie Proverbios y cantares. En estos poemillas Machado aúna sus preocupaciones filosóficas y existenciales, cada vez más presentes en su vida y en su obra, con las formas estróficas populares, todo ello envuelto frecuentemente en una sutil ironía.
- Otrs temas: El amor y la muerte de su esposa Leonor. La Religión (El dios ibero, La saeta), Lo proverbial (muchos poemas encierran un proverbio o pequños pensamientos sobre temas variados: política, religión, literatura etc.).
- Aparece también en este libro La tierra de Alvar González, dedicada a Juan Ramón Jiménez, escrita en romance, aunque ya había realizado una versión en prosa, que publicó la revista Mundial Magazine en enero de 1912.

PROVERBIOS Y CANTARES – XXIX

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

RETRATO

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,
más recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática con ese buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

(1881 - 1958)

"Padre Espiritual del 27"

"¡No le toques ya más,
que así es la rosa!"

(EL POEMA. Piedra y cielo).

Nacido en Moguer, provincia de Andalucía el 25 de Diciembre de 1881. Su vocación poética es absoluta y temprana. En 1900 va a Madrid a "Luchar por el Modernismo" pero la muerte de su padre le produjo una crisis de varios años que le obligó a cuidados psiquiátricos y a un largo retiro en Moguer. Vuelve a Madrid en 1912. Su magisterio poético es ya inmenso. En 1916 se casa en **Zenobia Camprubi.** Al año siguiente escribe *Diario de un poeta recién casado*, que marcará su distancia con el modernismo. Con la Guerra Civil del año 1936 se exiliarán a América. Años después en **1956**, estando en Puerto Rico, **se le concede el Premio Nobel:** la noticia coincide con la muerte de Zenobia. El poeta sólo la sobrevivirá dos años; murió en Puerto Rico en 1958.

Su lirismo se inclina hacia lo sentimental, hacia la belleza y hacia lo romántico (exaltación de la fantasía creadora y del sentimiento).

Su poesía responde esencialmente a tres impulsos: sed de belleza, ansia de conocimiento y anhelo de eternidad.

Si bien en sus inicios persiste la clara influencia rubendariana *Rimas, Arias tristes, Platero y yo, Jardines lejanos,* luego encontrará su propia voz, independiente de toda escuela y se orienta hacia una poesía más depurada en busca de belleza absoluta.

Se distinguen tres etapas clasificadas por él mismo:

I. Etapa Sensitiva o Modernista: (1902 – 1915)

Dentro de ésta, existen dos tipos de poesía (subetapas).

- **Etapa intimista-simbolista:** Influencias de Bécquer y de los simbolistas franceses. Está caracterizada por versos breves, un estilo sencillo y un tono sentimental y melancólico. Los temas predominantes son la muerte, el paso del tiempo, la soledad o el amor (rozando el erotismo). Las obras que destacan son: *Ninfeas, Rimas, Arias tristes y Jardines lejanos.*
- **Etapa de influencia modernista:** Es una poesía más compleja, ornamental, con uso abundante de adjetivos. Utiliza un verso típico del Modernismo, el alejandrino. Destacan obras como: *Elegías, Platero y yo (elegía en prosa) o La soledad sonora.* Al final de esta etapa se percibe una poesía personal, que huye de los tópicos modernistas y en la que aparecen lo cotidiano, la vida sencilla, la naturaleza, *Estío.*

II. Etapa Intelectual o Poesía Pura: (1916 – 1936)

Se produce una ruptura con el Modernismo. Se abandona lo sentimental y se depura el estilo: se eliminan los ornamentos del lenguaje para quedarse con lo esencial. La forma ahora es sencilla, sin embargo, la poesía es muy abstracta (belleza, infinito, eternidad). Se inicia con *Diario de un poeta recién casado,* hace uso del verso libre y la prosa poética, poemas breves con monólogos. Los temas que aparecen en esta obra son el amor, la naturaleza (el mar como reflejo de los sentimientos del poeta, el cielo). Otras obras de esta etapa son: *Eternidades, Piedra y cielo, Poesía, Belleza.* Juan Ramón Jiménez declara que su poesía va dirigida a la inmensa minoría (elitismo intelectual).

III. Etapa Última. (1937 - 1958)

Corresponde con la época de su exilio, aproximadamente en 1936 hasta el fin de sus días. Esta etapa se caracteriza por una poesía panteísta, una fusión entre el hombre propio con la naturaleza. Es una etapa con una poesía metafísica, hermética. *En el otro costado, Dios deseado y deseante.*

PLATERO Y YO

En su retiro de Moguer (1907) escribe esta obra que se publica de forma inacabada en 1914 y ya con sus capítulos finales en 1917.

Es un largo poema en prosa dividido en 138 capítulos breves, en que se relatan las confidencias –de manera autobiográfica- del poeta, que vive con su asnillo "Platero".

Es considerado un libro para niños, pero el mismo autor en su "prologuillo" sostiene que es para los hombres: *"Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren. También habrá excepciones para hombres y para mujeres, etc."*

Su estructura responde a un esquema circular, cerrado: Comienza en una primavera (se alude en el capítulo VIII al Sábado Santo) y termina en la misma estación, de modo que en el ciclo completo de un año se desarrolla la vida de Platero (en el capítulo CXXXV, "Melancolía", visita el poeta su tumba en el mes de abril).

"Muchas personas me han preguntado si Platero ha existido. Claro que ha existido. En Andalucía todo el mundo, si tiene campo, tiene burros, además de caballos, yeguas, mulos. El burro llena servicio distinto que el caballo o el mulo, y necesita menos cuidado. Se usa para llevar cargas menores en los paseos de campo, para montar a los niños cansados, para enfermos, por su paso. Platero es el nombre general de una clase de burro, burro color de plata, como los mohínos son los oscuros y los canos, blancos. En realidad, mi "Platero" no es un solo burro sino varios, una síntesis de burros plateros. Yo tuve de muchacho, y de joven, varios. Todos eran plateros. La suma de todos mis recuerdos con ellos me dio el ente y el libro".

Juan Ramón Jiménez

ANTOLOGÍA

En un fondo opalino de rocas esfumadas
por la bruma de un sol de primavera fresca,
te erguías indolente, cabe las olas rosas,
vestida de escarlata, calzada de madera.

Alegres, a la sombra fina del pinar blando,
trotaban tus amigas en sus ligeras yeguas...
las flores de la tarde, soñando, se mecían
a la caricia larga de la brisa de seda...

¡Era el amor! Yo, mudo, espiaba el encanto,
no bien sabido aún, de tu clara belleza;
verdeaban tus ojos tras el velillo crudo
de tu pierna blanqueada por la canela...

(De Laberinto 1913)

POESÍA

Vino primero pura,
vestida de inocencia;
y la amé como un niño.

Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes;
y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...

¡Qué iracundia de hiel y sin sentido!
...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.

Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.

Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Eternidades, 1918.

¡NO ESTÁS EN TI, BELLEZA INNÚMERA...!

¡No estás en ti, belleza innúmera,
que con tu fin me tientas, infinita,
a un sinfín de deleites!
¡Estás en mí, que te penetro
hasta el fondo, anhelando, cada instante,
traspasar los nadires más ocultos!
¡Estás en mí, que tengo
en mi pecho la aurora
y en mi espalda el poniente
-quemándome, trasparentándome
en una sola llama-; estás en mí, que te entro
en tu cuerpo mi alma
insaciable y eterna!

(Piedra y cielo, 1919)

PLATERO Y YO

PLATERO

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozando- las apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿platero?" , y viene á mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel...

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se que mirándolo: — Tien' asero.... Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

EL LOCO

Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles, blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente:

–¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!

...Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos – ¡tan lejos de mis oídos! – se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte...

Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos, velados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos:

–¡El lo... co! ¡El lo... co!

LA MUERTE

Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole, y quise que se levantara...

El pobre se removió todo bruscamente, y dejó una mano arrodillada... No podía... Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura, y mandé venir a su médico.

El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo.

—Nada bueno, ¿eh?

No sé qué contestó... Que el infeliz se iba... Nada... Que un dolor... Que no sé qué raíz mala... La tierra, entre la yerba... A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo, y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas, que se cae, al pasarle la mano, en una polvorienta tristeza...

Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores...

LA GENERACIÓN DEL 14 o NOVECENTISTA

El título Novecentismo fue acuñado por Eugenio D'Ors para designar a un movimiento literario cuyos integrantes empiezan a publicar en los dos primeros decenios del siglo XX. Aunque no poseen conciencia de grupo, comparten algunos rasgos, entre ellos: Sólida preparación intelectual, obsesión por la obra bien realizada, cuidado exquisito de la forma (estilo personal), vocación magistral e influjo en la vida cultural y política.

Para Azorín "*es evidente que entorno al año 1914 ha llegado a la cultura española una nueva generación diferente de la modernista*". Para este autor, estos nuevos escritores pueden definirse por dos rasgos en oposición a la literatura anterior: Son más metódicos y racionales; sobre todo, intelectuales, más que artistas.

Entre sus representantes aparecen:

En el ensayo:

José Ortega y Gasset (1883 - 1955): *Meditaciones del Quijote, España invertebrada, La deshumnización del arte e ideas sobre la novela, La rebelión de las masas, Ideas del teatro.*

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

Eugenio D'Ors (1881 - 1954): *Glossari, La ben plantada, El valle de Josafat, Aprendizaje y heroísmo, La ciencia de la cultura.*

En novelas sobresalen:

Ramón Pérez de Ayala (1880 - 1962): *Tinieblas en las cumbres, La pata de la raposa, Luna de miel, luna de hiel.*

Gabriel Miró (1879 - 1930): *Nuestro padre san Daniel, El obispo leproso, Las cerezas del cementerio, Años y leguas.*

En poesía, muchos críticos suelen enmarar dentro del grupo a Juan Ramón Jiménez.

LA GENERACIÓN DEL 27

La organización de diversos actos de conmemoración por el *Tricentenario de la muerte de Góngora* (1627 – 1927), poeta injustamente olvidado, es el hecho que origina el nombre de esta generación.

Todos los integrantes eran estudiantes universitarios o poetas populares formados poéticamente en el ambiente convulso de la primera postguerra, por ello expresaron en su poesía el estado de conciencias creado en Europa, en aquellos años.

Aparecieron propuestas para acuñar el grupo entre las que destacan: Generación del 27, Generación de la Amistad, Generación de los poetas-profesores, Generación Guillén-Lorca, Generación de 1925, Generación de la Dictadura, Generación de la República.

CARACTERÍSTICAS

Renovación de la poesía y del arte en general, incorporaron elementos temáticos y formales propios de las ***vanguardias*** principalmente del ***surrealismo*** en la cual se defiende la libertad de imaginación contra "el reinado de la lógica" planteando una escritura automática, la transcripción de sueños, uso de imágenes insólitas.

Cultivaron el verso libre junto a esquemas métricos tradicionales.

Hicieron de la imagen y de la metáfora el eje del poema.

Sintieron veneración por los poetas medievales y clásicos (Obras dedicadas a Manrique, Garcilaso, Fray Luis, Lope de Vega, Quevedo).

La dicotomía poesía pura/poesía comprometida. La primera, iniciada finalmente por Juan Ramón Jiménez, con la belleza como objetivo, influida notablemente por el Modernismo, la segunda, vehículo de denuncia social, instrumento de planteamiento ideológico, identificada con los oprimidos y discriminados.

Esta generación nace asimilando características de las generaciones anteriores: ***del 14*** (según algunos críticos a través de Juan Ramón Jiménez), ***del 98*** (respetando y revalorando la tradición española que les heredó Antonio Machado) y ***de la Vanguardia*** (crearon escuelas y asimilaron características).

Algunos críticos consideran que no es un movimiento exclusivamente literario, sino que puede y debe abrirse a otras artes. Por esa razón entienden que artistas como Luis Buñuel o Salvador Dalí deben formar parte de la nómina del Grupo.

Gerardo Diego, en ***Antología de poetas del 27*** (1930) sostuvo que la principal característica que definía al grupo del 27 era el equilibrio entre posturas estéticas entendidas tradicionalmente como contradictorias. Así señalaba equilibrios que pueden encontrarse en la poesía de estos autores:

- Equilibrio entre **lo intelectual y lo sentimental.**
- Equilibrio entre **pureza y revolución.**
- Equilibrio entre **lo minoritario y lo mayoritario.**
- Equilibrio entre **lo culto y lo popular.**
- Equilibrio entre **lo universal y lo español.**
- Equilibrio entre **tradición y renovación.**

Lázaro Carreter divide la trayectoria poética de la **Generación del 27** en tres etapas:

I. **Iniciación: entre 1920 y 1927,** etapa de "deshumanización" de la poesía, de búsqueda de la perfección formal, con influjo de Góngora, Bécquer y sobre todo J. R. Jiménez.

II. **Madurez: entre 1928 y 1936,** etapa de "rehumanización" de la poesía, del surrealismo (uso del inconsciente, de los sueños), del compromiso, con influjo de Pablo Neruda.

III. **Disgregación: a partir de 1936,** etapa de angustia, tras el esplendor de la etapa anterior el grupo se rompe con la Guerra Civil.

REPRESENTANTES

JORGE GUILLÉN: (1893 – 1984)

Obtuvo en 1976 el primer Premio Cervantes. Reunió su obra en un único libro titulado *Cántico*, que fue ampliando en sucesivas ediciones (1936, 1945, 1950). La poesía de este poemario es sencilla y cotidiana. Formalmente genial, el poeta anda a medio camino entre la "poesía pura" y destellos radiantes y vitalísimos. En 1957 publica *Maremágnum*, libro teñido de pesimismo.

GERARDO DIEGO: (1896 - 1987)

Oriundo de Santander. No buscó el exilio durante la dictadura. Desempeñó una labor docente en Soria y después residió en Gijón, Santander y Madrid. En 1925 obtuvo el *Premio Nacional de Literatura*, compartido con Rafael Alberti. Su poesía se caracteriza por su variedad formal y temática, por lo tanto su obra es heterogénea y busca en ella la perfección. *El romancero de la novia, Manual de espumas, Versos humanos, Soria* y su mejor obra *Alondra de verdad*.

DÁMASO ALONSO: (1898 - 1990)

Fue director de la Real Academia Española. Fue crítico literario, lingüista y poeta. Su obra se inicia con poemas puros y sencillos, pero luego de la experiencia de la guerra, busca una poesía más humana. *Oscura noticia, Hijos de la Ira, Hombre y Dios.*

VICENTE ALEIXANDRE: (1898 - 1984)

Sevillano de nacimiento. Gracias a su amistad con Dámaso Alonso y a una grave enfermedad se dedicó enteramente a la poesía. En 1935 obtiene el Premio Nacional de Literatura con *La destrucción y el amor*, y **en 1977 es reconocido con el Premio Nobel.** *Ámbito, Espadas como labios, La destrucción o el amor, Sombra del Paraíso e Historia del corazón.* Su obra se centra en el hombre enamorado, ser elemental. Frente al amor opone la muerte y el dolor.

RAFAEL ALBERTI: (1902 - 1999)

Nació en la provincia de Cádiz en 1902. Además de la literatura, se dedicó a la pintura y de manera activa a la política, como miembro del Partido Comunista. Durante la dictadura se exilió a Argentina, Uruguay e Italia. Restablecida la Democracia, volvió a España como diputado y en 1982 recibió el *Premio Cervantes*. En su obra se combina lo culto y lo popular, lo andaluz y lo castellano, lo barroco y lo escueto. *Marinero en tierra, El alba del alhelí, Cal y canto, Entre el clavel y la espada, Pleamar*.

LUIS CERNUDA (1902 - 1963)

Alumno en la Universidad de Sevilla de Pedro Salinas. Reúne su obra bajo el título de *La realidad y el deseo*, también publicó *Donde habite el olvido* y *Como quien espera el alba*. Su poesía de aire romántico se lamenta por la triste realidad y anhela la felicidad, el deseo. En sus primeros poemas está muy presente el amor prohibido (Cernuda fue un homosexual hijo de general y nacido en una sociedad puritana).

MIGUEL HERNÁNDEZ: (1910 - 1942)

Alicantino de primer llanto, pastor de infancia y recién aprendió a escribir a los once años. Se inició inspirado en los clásicos españoles del Siglo de Oro con poemas amorosos y religiosos. En 1934 se traslada a Madrid, donde conoce a Pablo Neruda y comienza a escribir una poesía irreligiosa y de ideología comunista. Estallada la guerra, se convierte en un símbolo del bando republicano. Al terminar la guerra, fue encarcelado y murió preso y tuberculoso en 1942. *Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo*.

FEDERICO GARCÍA LORCA

(Fuente Vaqueros, 1898 - Viznar, 1936)

El Juglar Moderno

"Un poeta tiene que ser profesor en los cinco sentidos corporales. Los cinco sentidos corporales, en este orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Para que la metáfora tenga vida, necesita dos condiciones esenciales: forma y radio de acción. Su núcleo central y una redonda perspectiva e torno a él. El núcleo se abre como una flor que nos sorprende por lo desconocido, pero en el radio de luz que lo rodea hallamos el nombre de la flor y conocemos su perfume."

(Federico García Lorca. La imagen poética en Góngora)

Hijo de una noble familia, estudió Derecho y Filosofía en las Universidades de Granada y Madrid. Viajó por España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Argentina y otros países.

Fue pintor, folklorista y músico, además de literato, fundó y durante mucho tiempo dirigió el teatro universitario **"La Barraca"** que puso en escena algunas de sus primeras obras. García Lorca fue un poeta comprometido que participó activamente en la Guerra Civil Española de 1936. A pesar de su erudición admirable, no elitizó su literatura, sino que rescató elementos de folklore tradicional y medieval español combinándolos con las notables influencias que recibió de las corrientes de Vanguardia.

Murió fusilado por la Guardia Civil cuando escapaba de la cárcel de Viznar a principios de la Guerra Civil, su cadáver fue arrojado a una fosa común.

EVOLUCIÓN DE LA POESÍA LORQUIANA

Se distinguen dos etapas:

I.- PRIMERA ETAPA ABARCA DESDE 1918 HASTA 1928.

Es la época del Lorca tradicional, localista, centrado en lo andaluz.

Federico se inició en poesía siguiendo la senda de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez. La influencia de ambos autores y el interés por temas infantiles son bien patentes en su *Libro de Poemas*, compuesto entre 1918 y 1921.

La misma filiación popular se repite en *Primeras Canciones* compuesta entre 1921 y 1924. En ambas obras lo tradicional se resuelve en composiciones elaboradas a base de estribillos, paralelismos, repeticiones y encadenamiento de versos.

En el *Poema del Cante Jondo* compuesto de 1921 y en el *Romancero Gitano*, publicado en 1928, la inspiración popular se funde con la fantasía del poeta.

En ambas obras Federico configura una visión amarga y trágica de Andalucía. El propio autor definió el *Romancero Gitano* donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. La frustración, la fatalidad, la pena, la muerte, son los temas que se repiten obsesivamente en ambas obras.

II.- SEGUNDA ETAPA ABARCA DESDE 1929 HASTA 1936.

Comprende cuatro obras: *Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Seis Poemas Gallegos y Diván de Tamarit*. Es la época de Lorca menos popular y a la vez, más universal y vanguardista.

No deja de ser ilustrativo el modo en que se produce el paso de una etapa a otra. Con el *Romancero gitano*. Lorca obtiene una gran popularidad, el público lo identifica como poeta de los gitanos y de lo andaluz. Sin embargo, Federico se resiste a quedar encasilliado en un Neopopularismo folklórico. Es entonces cuando se produce su viaje a Nueva York (1929) y su técnica cambia: incorpora elementos surrealistas, su poesía se hace más densa, rehuyendo así la gloria que le habían procurado sus obras anteriores.

Poeta de Nueva York. Esta obra compuesta entre 1929 y 1930 es un grito de denuncia contra la injusticia social en un estilo surrealista. El popularismo y la versificación tradicional de sus obras anteriores ceden paso a los motivos de la civilización urbana y al verso largo y libre.

ROMANCERO GITANO

(1928)

"El libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elemental, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza universal" (Federico García Lorca)

Contiene 18 romances, poemas característicos por el tema popular, típico de los juglares medievales. Posee octosílabos y rima asonante.

A lo largo de las historias narradas se muestra la vida de los gitanos andaluces. Subyacen un fondo social de denuncia ante la discriminación y la injusticia, debajo de historias cargadas de erotismo algunas veces y panteísmo otras. En general, en todos los romances de este libro se plantea la defensa de los gitanos andaluces, perseguidos y asesinados por la Guardia Civil, brazo represor del franquismo.

El lenguaje de la obra no debe dejarse de lado. Hay un universo simbólico (cuchillo, luna, agua, viento, colores, nombres, etc.), una riqueza y originalidad en sus metáforas, así como las adjetivaciones y sinestesias que lo relacionan con el Simbolismo.

> "El romance típico había sido siempre una narración y era lo narrativo lo que daba encanto a su fisonomía porque cuando se hacía lírico, sin eco de anécdota se convertía en canción. Yo quise fundir el romance narrativo con el lírico sin que perdieran ninguna calidad y este esfuerzo se ve conseguido en algunos poemas del Romancero como el llamado Romance sonámbulo, donde hay una gran sensación de anécdota, un agudo ambiente dramático y nadie sabe lo que pasa ni aun yo, porque el misterio poético es también misterio para el poeta que lo comunica, pero que muchas veces lo ignora".

El poeta sobre sus algunos de sus romances:
"El libro empieza con dos mitos inventados, ***La luna*** *como bailarina mortal y* ***el viento*** *como sátiro"... "Después aparece el* ***Romance Sonámbulo,*** *uno de los más misteriosos del libro, interpretado por mucha gente como un romance que expresa el ansia de Granada por el mar, la angustia de una ciudad que no oye las olas y las busca en sus juegos de agua subterránea y en las nieblas onduladas con que cubre sus montes. Está bien. Es así, pero también es otra cosa. Es un hecho poético puro del fondo andaluz, y siempre tendrá luces cambiantes, aun para el hombre que lo ha comunicado que soy yo. Si me preguntan ustedes por qué digo yo: "Mil panderos de cristal herían la madrugada" les diré que los he visto en manos de ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar su significado"*

Los romances son: *Romance de la luna, luna; Preciosa y el aire; Reyerta; Romance Sonámbulo; La Monja Gitana; La casada infiel; Romance de la pena negra; San Miguel (Granada); San Rafael (Córdoba); San Gabriel (Sevilla); Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino a Sevilla; Muerte de Antoñito el Camborio; Muerto de amor (dedicado a Margarita Manso); Romance del emplazado; Romance de la Guardia Civil Española; Martirio de Santa Olalla; Burla de don Pedro a caballo; Thamar y Amnón.*

ROMANCE DE LA LUNA, LUNA

A Conchita García Lorca

La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
Cómo canta la zumaya,

mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando.

LA CASADA INFIEL

A Lydia Cabrera y a su negrita

Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua
me sonaba en el oído,
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los árboles han crecido
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.

*

Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.
Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver.
Ella sus cuatro corpiños.
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.
Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
yo me la llevé del río.
Con el aire se batían
las espadas de los lirios.
Me porté como quién soy.
Como un gitano legítimo.
La regalé un costurero
grande, de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la llevaba al río.

POETA EN NUEVA YORK

"Escribo un libro de poemas de interpretación de Nueva York que produce enorme impresión a estos amigos por su fuerza. Yo creo que todo lo mío resulta pálido al lado de estas cosas que son en cierta manera sinfónicas como el ruido y la complejidad neoyorkina".

- **El poeta había dejado** España en 1929 para impartir unas conferencias en Cuba y Nueva York (El poeta buscaba cambiar de aires y huir del ambiente que le rodeaba y que le oprimía: debido a un fracaso sentimental y al dilema interior que sentía por su sexualidad, Lorca padeció en esa época una profunda depresión). Vivió en Nueva York del 25 de junio de 1929 al 4 de marzo de 1930, partiendo entonces hacia Cuba, donde residió por un espacio de tres meses. *"Pero La Habana es una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más animada y relajada por el trópico. El ritmo de la ciudad es acariciador, suave, sensualísimo, y lleno de un encanto que es absolutamente español, mejor dicho, andaluz"*. Este poemario será el reflejo de aquel viaje: El impacto de la sociedad norteamericana, y una profunda aversión hacia el capitalismo y la industrialización de la sociedad moderna, así como el repudio al trato dispensado a la minoría negra.

- **El primer y único borrador** de Poeta en Nueva York, compuesto por 96 páginas mecanografiadas y 26 manuscritas, fue entregado por Lorca a José Bergamín poco antes de su muerte, en 1936, con abundantes tachones, añadidos y correcciones. Bergamín se llevó consigo el manuscrito al exilio, primero a Francia y luego a México, y a partir de él realizó la primera edición de 1940. La estructura de Poeta en Nueva York nunca ha sido del todo aclarada debido a la indefinición del autor antes de su muerte, existiendo cierta discrepancia en la adjudicación y distribución de los poemas.
- **El poeta expresa una** profunda angustia existencial, una frustración debida a su condición sexual y a las rígidas conductas morales de la época, así como a una reivindicación social por las clases más humildes y desfavorecidas, por la miseria y opresión del hombre.
- **Presenta una oposición** entre naturaleza y civilización, que el poeta enfrenta de forma dialéctica para denunciar la deshumanización de la sociedad moderna. La libertad, el retorno a la naturaleza frente a la alienación de la era industrial, al tiempo que denuncia la opresión sufrida por las clases desfavorecidas, los marginados, los oprimidos, así como la segregación racial.
- **Recurre a un lenguaje** de gran simbolismo, donde predomina el sustantivo, tanto en la descripción de objetos como en la evocación de sentimientos. Los adjetivos en cambio no suelen ser descriptivos, y generalmente se presentan en asociaciones ilógicas, en imágenes fantásticas de raíz surrealista. Sin embargo, siempre conserva un carácter referencial y elaborado, no responde en absoluto a la escritura automática defendida por los surrealistas franceses. ("*Poeta en Nueva York* fundó otra poética lorquiana, expresó otra concepción de la lengua poética y de intimidades sombrías que antes apenas reflejó. García Lorca fue un surrealista avant la lettre, un surrealista instintivo, no un discípulo del surrealismo codificado de Breton y compañía" Mario Castro Arenas).
- **El proyecto de Lorca** para *Poeta en Nueva York* era el incluir dieciocho ilustraciones.
- **Debido al estado del original** y sus posteriores manipulaciones, es difícil saber hasta qué punto la estructura actual del libro se corresponde con la intención de Lorca. En cualquier caso, los 35 poemas de Poeta en Nueva York aparecen organizados en diez secciones de poemas escritos en versos libres, algunos en endecasílabos y cuartetos de alejandrinos.
  - ✓ **Poemas de la soledad en Columbia University:** Aborda el tema de la amargura de su vida en la metrópolis comparada con la felicidad de su infancia, así también expresa la decepción por su ruptura amorosa. Incluye los poemas: *Vuelta de paseo, 1910 (Intermedio), Tu infancia en Menton, Fábula y rueda de los tres amigos.*
  - ✓ **Los negros:** Muestra su solidaridad con los negros norteamericanos, denunciando su situación social y reivindicando su raza, de la que alaba su vitalidad y su pureza primigenia. Incluye: *Norma y paraíso de los negros, El rey de Harlem, Iglesia abandonada.*
  - ✓ **Calles y sueños:** Es la sección más descriptiva de la ciudad norteamericana, expresando la impresión que causó al poeta la vida de la gran urbe, la mecanizada sociedad industrial y la deshumanizada economía capitalista. Compuesta por *Danza de la muerte, Paisaje de la multitud que vomita, Paisaje de la multitud que orina (Nocturno de Battery Place), Asesinato (Dos voces de madrugada en Riverside Drive), Navidad en el Hudson, Ciudad sin sueño (Nocturno del Brooklyn Bridge), Panorama ciego de Nueva York, Nacimiento de Cristo, La aurora.*
  - ✓ **Poemas del lago Eden Mills:** Vuelve a su vertiente más intimista, acentuada su depresión por la soledad y el tiempo tormentoso de la montaña. Incluye: *Poema doble del lago Eden, Cielo vivo.*

- ✓ **En la cabaña del Farmer (Campo de Newburg):** Los poemas de esta sección aluden a hechos y personajes que el poeta conoció durante sus vacaciones. Incluye: *El niño Stanton, Vaca, Niña ahogada en el pozo (Granada y Newburg).*
- ✓ **Introducción a la muerte (Poemas de la soledad en Vermont):** Identifica de nuevo muerte y soledad. Incluye: *Muerte, Nocturno del hueco, Paisaje con dos tumbas y un perro asirio, Ruina, Amantes asesinados por una perdiz, Luna y panorama de los insectos (Poema de amor).*
- ✓ **Vuelta a la ciudad:** Nueva denuncia a la insolidaridad del sistema capitalista –personificado en Wall Street–, tema que mezcla como es habitual a lo largo del libro con la presencia de la muerte. Incluye: *Nueva York (Oficina y denuncia), Cementerio judío, Crucifixión.*
- ✓ **Dos odas:** Alude directamente al tema del amor, tratado en *Grito hacia Roma* de forma colectiva y en *Oda a Walt Whitman* de forma individual, y contraponiéndolo en ambos casos a la hipocresía de los fariseos y los guardianes de la moral.
- ✓ **Huida de Nueva York (Dos valses hacia la civilización):** Trata de nuevo el tema del amor, a través de unas composiciones inspiradas en el ritmo de vals, que intenta imitar a través de la utilización de estribillos. Incluye: *Pequeño vals vienés, Vals en las ramas.*
- ✓ **El poeta llega a La Habana:** Único poema escrito durante su estancia en Cuba, donde trasluce un mayor optimismo y alegría por la vida. *Son de negros en Cuba*

"Personalmente nos inclinamos a aceptar *Poeta en Nueva York* como producto no tanto de vivencias personales sino de una estremecedora versión onírica y subterránea de la urbe, una visión fantástica de una ciudad fantástica derivada de una monstruosa pesadilla anidada en las corrientes de la conciencia de un poeta dotado de las cualidades del Bosco y Goya para percibir lo sobrenatural y demoníaco por encima de la realidad cotidiana. Más allá de los acuerdos y disidencias sobre la influencia surrealista francesa en García Lorca y también en Aleixandre, Alberti o Cernuda, es posible detectar en el poeta granadino la irradiación torrencial de la escritura automática, liberada desde los planos de la subconciencia poética". (Mario Castro Arenas)

EL REY DE HARLEM

Con una cuchara
arrancaba los ojos a los cocodrilos
y golpeaba el trasero de los monos.
Con una cuchara.

Fuego de siempre dormía en los pedernales,
y los escarabajos borrachos de anís
olvidaban el musgo de las aldeas.
Aquel viejo cubierto de setas
iba al sitio donde lloraban los negros
mientras crujía la cuchara del rey
y llegaban los tanques de agua podrida.

Las rosas huían por los filos
de las últimas curvas del aire,

y en los montones de azafrán
los niños machacaban pequeñas ardillas
con un rubor de frenesí manchado.

Es preciso cruzar los puentes
y llegar al rubor negro
para que el perfume de pulmón
nos golpee las sienes con su vestido
de caliente piña.

Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente
a todos los amigos de la manzana y de la arena,
y es necesario dar con los puños cerrados
a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas,
para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre,
para que los cocodrilos duerman en largas filas
bajo el amianto de la luna,
y para que nadie dude de la infinita belleza
de los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas.

¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem!
No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos,
a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro,
a tu violencia granate sordomuda en la penumbra,
a tu gran rey prisionero, con un traje de conserje.

Tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil.
Las muchachas americanas
llevaban niños y monedas en el vientre
y los muchachos se desmayaban en la cruz del desperezo.
Ellos son.
Ellos son los que beben el whiskey de plata junto a los volcanes
y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso.

Aquella noche el rey de Harlem con una durísima cuchara
arrancaba los ojos a los cocodrilos
y golpeaba el trasero de los monos.
Con una cuchara.
Los negros lloraban confundidos
entre paraguas y soles de oro,
los mulatos estiraban gomas, ansiosos de llegar al torso blanco,
y el viento empañaba espejos
y quebraba las venas de los bailarines.

Negros, Negros, Negros, Negros.

TEATRO LORQUIANO

"En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente yo tengo un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad [...] Sé que la poesía eleva [...] Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que mana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas."

Federico García Lorca

El gobierno de la Segunda República, en 1932 lo puso al frente de la compañía estatal *La Barraca* que, cargada de ilusión en una rudimentaria furgoneta, demostró que la gente sabía apreciar también el teatro culto, innovador, clásico y vanguardista, y no solo las obras comerciales que triunfaban en el escenario porque eran lo único que se les ofrecía. Incluso llegó a Hispanoamérica.

En su teatro las acciones de los personajes dejan de estar determinadas por el destino o la voluntad misma, ahora son los códigos sociales quienes influyen de manera determinante.

Existe un protagonismo femenino, representación del ansia de libertad en una sociedad patriarcal y machista. Estos personajes femeninos tienen también fuerza psicológica, y sus dramas reflejan problemas vivos y dolorosos: la sexualidad insatisfecha, la maternidad frustrada, la falta de libertad, el drama de la solterona, la soledad, la muerte de los hijos.

Asimila elementos del teatro griego (renuncia a la sorpresa del argumento a través de títulos autosuficientes, número reducido de personajes que permitirá la presencia y función de un coro, la no presencia de escenas sangrientas, catarsis y sentido didáctico), de Shakespeare, del Siglo de Oro español (Lope: uso de la canción popular, el entremés cervantino, las configuraciones simbólicas de Calderón), así también Ibsen Chejov; pero no queda en imitación, él los fusiona, los asimila y los recrea.

Es un teatro poético, lleno de símbolos, de canciones, de lirismo, tal como sucedía con su poesía; así nos hablará de los mismos temas: los grandes temas universales (el destino trágico, los deseos, el ansia de libertad o realización personal, su choque con los límites que pone la sociedad o las fuerzas cósmicas, la muerte, el amor, la frustración) que conjuga con elementos locales, especialmente andaluces y tomados de la tradición popular.

Intercalación de diálogos y monólogos, elementos líricos y musicales, poemas y canciones, que tienen también mucha importancia para el significado de la obra.

Suele recurrir a la combinación de verso y prosa.

CLASIFICACIÓN:

Farsas: *Tragicomedia de don Crsitóbal y la seño Rosita, La niña que regaba la albahaca y el príncipe preguntón, Retablillo de don Cristóbal, La zapatera prodigiosa, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín.*

Comedias imposibles (clasificación del mismo autor): *El público, Así que pasen cinco años.*

Tragedias: *Bodas de sangre, Yerma* (formaban parte de una trilogía que quedó inacabada. En prosa y verso. Su escenario es una Andalucía mítica. Prosa de laconismo hiriente).

Dramas: *Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda Alba* (se enmarcan en el patrón de drama burgués. La segunda se suele incluir como parte de la trilogía junto a *Bodas de sangre y Yerma*)

BODAS DE SANGRE (1933)

Género: Dramático.

Especie: Tragedia.

Estructura: Tres actos.

Tema: Pasión, venganza y muerte.

El título resume el modo trágico y violento en qué concluye la boda de dos jóvenes novios; sin embargo, la palabra "sangre" asume en la obra otras connotaciones, buena casta, pasión, venganza. Estos son los roles que sumados a la muerte conforman el tema de la obra.

El único personaje que lleva nombre es Leonardo (León: virilidad, fuerza, pasión y rebeldía), los demás solo levan el título que les corresponde.

ACTO I:

La obra se inicia con la charla entre el novio y su madre. Los elementos simbólicos preponderan, pues el escenario es amarillo, como símbolo de impotencia que presenta la madre, quien está deseosa de vengar la muerte de su esposo e hijo mayor a manos de los Félix, pero al mismo tiempo sabe que el único que puede hacerlo es su hijo menor y no lo quiere perder. El cuchillo también aparece como signo fatal: la madre no quiere que su hijo lo use; pero algo más importante es la sociedad que se muestra: machista. La madre celebra que su suegro tenga hijo en cada esquina *"Eso es buena casta"*. También es la figura de la novia: la madre está deseosa de saber sobre la madre de la joven, su padre y, sobre todo, si ha tenido alguna vez un novio. Y esto se comprueba cuando llega la vecina y cuenta detalles sobre la familia a la que se va a unir su hijo. Se descubre que la novia vive solo con su padre –no informa sobre si la abandonó o murió, más adelante la novia dirá que se consumió, pero la madre del novio al saber la huida enrostrará al padre que es *Hija de mala madre*-, lo que le dolió a la madre es saber que la joven fue novia de Leonardo, un Félix. Pero la vecina simplemente le dice que Leonardo era niño cuando sucedieron las cosas *"Es verdad –dice la madre del novio-... Pero oigo eso de Felix que llenárseme de cieno la boca (Escupe) y tengo que escupir, tengo que escupir por no matar"*.

Leonardo, por su parte, vive con su esposa (prima de la novia, quien le ha dado un hijo y ahora espera otro) y su suegra. La lucha es infernal, Leonardo muestra que no ama a su esposa y eso es lo que le duele a la suegra (más adelante se descubre que Leonardo le recordaba a su esposo. La esposa de Leonardo, al reclamarle por su indiferencia, le dirá *"El mismo sino tuvo mi madre"*). La mujer es débil, trata de interrogar a su esposo sobre sus actividades, pero este es cortante, incluso cuando le comenta que lo han visto por los secanos (lugar de novia) él lo niega.

Mientras tanto, la madre junto con el novio, se dirigen a pedir la mano de la novia hasta los límites del secano, donde ella vive junto con su padre (este parece ver solo la ganancia del enlace *"todo lo mío es de ella y todo lo tuyo es de él"*... *"vender, vender ¡bah! no comprar, hija, comprarlo todo"*). Fijan la boda para el jueves y después de una larga conversación se van. La novia da muestras de descontento por el matrimonio y por su vida (*¿no fui criada como hombre? Ojalá lo hubiese sido.* García Lorca nos muestra a esta mujer víctima de la sociedad y qué diferencia con la madre del novio que la aceptaba. Cuando pregunta a la novia lo que es casarse, la misma suegra le va a responde: *Un hombre, unos hijos y una* *pared de dos varas de ancho para todo lo demás*). La criada se da cuenta de la verdad y le hace saber que ya varias tardes Leonardo llega con su caballo. Es más, llega en ese momento y lo ve.

ACTO II:

La criada está preparando a la novia, pero esta se muestra descontenta y angustiada (lanza la corona al suelo y se lamenta). Llega Leonardo, antes que los invitados y ante las preguntas de la criada simplemente responde que viene solo, que su mujer viene en carruaje y que su hijo (que no recordó) estaba en casa. El joven impetuoso prefiere preguntar por la novia, por la corona de la novia (*¿La novia llevará una corona grande, no? No debía ser tan grande. Un poco más pequeña le sentaría mejor. ¿Y trajo ya el novio el azahar que se tiene que poner en el pecho?* Lo dicho por Leonardo es más que claro). La novia hace su ingreso e intercambian palabras, Leonardo le increpa que fue ella quien lo entregó a los brazos de su prima, pero también hubo otro motivo para la separación "*¿Quién he sido yo para ti? Abre y refresca tu recuerdo. Pero dos bueyes y una mala choza son casi nada. Ésa es la espina*". Llegan los invitados entre ellos está la mujer de Leonardo que le increpa por su abandono.

Al volver de la iglesia, se inicia la fiesta, el padre de la novia y la madre del novio conversan acerca de los nietos. Todo parece desarrollarse normalmente, pero la novia ya empieza a mostrar su verdadero rostro y el novio acepta su indiferencia, sin embargo le hace saber que por la noche no tenga dolor de cabeza. Al despedirse la madre del novio, todos buscan a la novia, pero no la encuentran, la mujer de Leonardo anuncia con desesperación que la novia y su marido han huido. La madre ordena a su hijo y a los que se hallen de su lado, salir en busca de los amantes para matarlos.

ACTO III:

En este acto aparecen personajes que justifican y critican el proceder de los amantes fugitivos (**los leñadores**). Al mismo tiempo anuncian el desenlace: **la luna, la mendiga.** Aparece **la muerte** que pide a la luna que ilumine los senderos para que el novio encuentre a los amantes y la sangre corra. Así sucede ambos hombres resultan muertos en el duelo. La novia vuelve desecha a buscar el perdón de la madre, le ofrece que la mate y así quitarle su honradez pero la madre la rechaza. Ella decide quedarse completamente sola para llorar a sus muertos.

La tradición y las convenciones sociales, con ser represoras e incluso retrógradas, garantizan la perpetuación de la vida (el orden social, natural y amoroso) mientras que la pasión, a pesar de vivirse como una experiencia radical de libertad, solo conduce a la irrupción del desorden, injustificado y cruel, o sea, a la muerte (o sea, a la destrucción del amor, la naturaleza y las relaciones sociales). La pugna de ambas fuerzas genera una serie de subtemas asociadas a cada una. Así, las convenciones sociales se ligan a la honra, el trabajo, el matrimonio tradicional, (pactado), la procreación, el bienestar familiar y la prosperidad económica; mientras que la pasión enlaza con la atracción sexual y el amor prohibido, pero también con el odio entre familias y la venganza.

Una historia real...

En el periódico El Defensor de Granada, Federico García Lorca, leyó la crónica de una tragedia ocurrida dos días atrás en el campo de Níjar (Almería): Francisca Cañada novia de Casimiro Pérez Pino, horas antes de celebrar su boda, se fugó con su primo hermano, Francisco Montes

Cañada, diez años mayor que ella, de quien siempre estuvo enamorada. No llegaron lejos. Al notar la ausencia de la novia, los invitados sospecharon algo. Una de las hermanas pensó que se había tirado a un pozo. Pero la falta del primo y de su mula despejó la incógnita. El hermano del novio, José Pérez salió dispuesto a vengar el honor del novio y el ultraje de la familia. A unos ocho kilómetros del Cortijo del Fraile ocurrió la tragedia. En la pelea, Carmen agarró a su hermana por el cuello hasta darla por muerta. José Pérez arrebató la escopeta a Paco Montes y le pegó tres tiros. Cuentan las crónicas que, cuando ella despertó, pedía a gritos que también le dieran un tiro de gracia. Casimiro Pérez, el novio plantado, no volvió a ver a Paquita Cañada. Se casó con otra mujer y se fue a trabajar a San José, donde murió en 1990 a los 92 años.

PEDRO SALINAS (1891 – 1951)

Tercer Poeta Amoroso de España

Destacó como poeta del amor. Profundo, intelectual y humanista, Salinas estudió las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras. En la década de 1920, comenzó una asidua colaboración con la *Revista de Occidente* y fue catedrático de lengua y literatura españolas en las universidades de Sevilla y Murcia. Emigró a Estados Unidos, donde se desempeñó como profesor en distintas universidades, y allí vivió hasta su muerte.

Su poesía es heredera de la tradición amorosa de Garcilaso de la Vega y de Gustavo Adolfo Bécquer.

El gran tema de su poesía fue el amor, a través del cual matizó y recreó la realidad y los objetos.

Sus obras se nutren de una lírica en segunda persona, vocativa, dirigida a la imagen de la amada, envuelta en las circunstancias externas de la vida actual: relojes, teléfonos, playas, calles, publicidad, automóviles y calendarios aparecen en tal poesía, cambiados y transfigurados.

En su producción se pueden distinguir tres etapas:

♣ **La primera, de poesía pura,** influida por Juan Ramón Jiménez, abarca desde los inicios hasta 1931 (*Presagios, 1924; Seguro azar, 1929 y Fábula y signo, 1931*).

♣ **La segunda alcanza hasta 1939 y fue la de la poesía genuinamente amorosa,** fruto de su apasionada relación con la profesora norteamericana Katherine Whitmore. En ella celebra el amor que da sentido al mundo; la amada es una criatura concreta, en un espacio cotidiano, con la que el poeta mantiene un coloquio continuo. El amor de su lírica no es atormentado y sufrido; es una fuerza prodigiosa que da sentido a la vida (*La voz a ti debida, 1933; Razón de amor, 1936 y Largo lamento, 1939*). La mujer es vista en una perspectiva de proximidad, como una amiga que se convierte en amada al contemplarse reflejada en el "espejo ardiente" que el amor le ofrece. Tal actividad poética, en la que se utilizan elementos métricos muy tenues y leves (metros cortos, con asonancias de una gran flexibilidad, que subrayan el ritmo interno de las metáforas, las ideas y la fluida elocución), halla su mejor representación en *La voz a ti debida*, obra que ha influido profundamente en la poesía española.

- **La tercera etapa va de 1939 hasta su muerte.** La poesía de estos años reflejó sus inquietudes filosóficas, y una preocupación por la función del poeta y del arte, ya que su espíritu humanista se rebeló ante el mundo moderno; pero no fue la suya una poesía meramente intelectualista, sino que se apoyó también en lo sensual, en una visión cósmica pero fuertemente emotiva. Tres libros componen la producción de este período: *El contemplado (1946), Todo más claro y otros poemas (1949) y Confianza*

ANTOLOGÍA

Si me llamaras, sí...
¡Si me llamaras, sí,
si me llamaras!

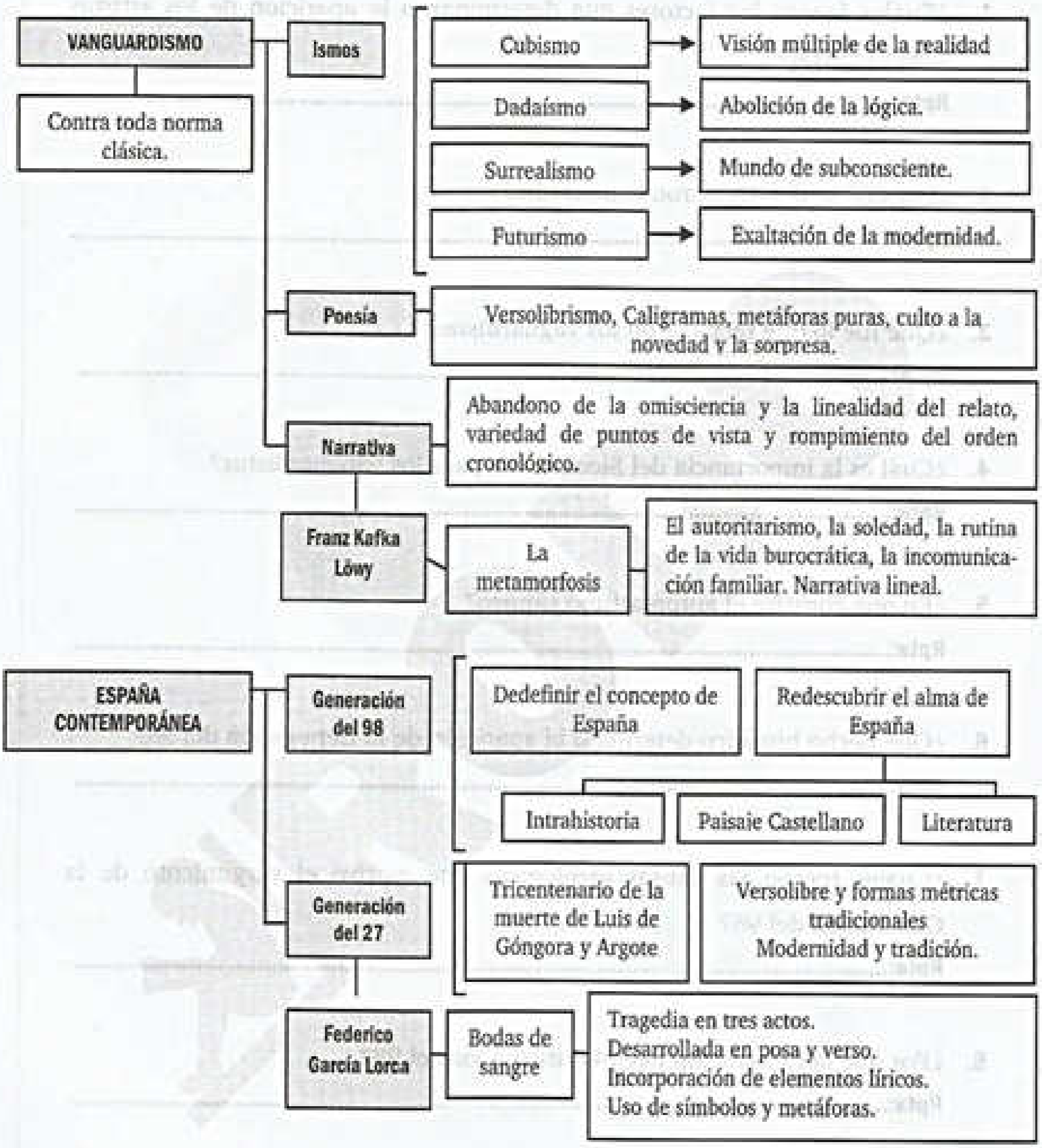
Lo dejaría todo,
todo lo tiraría:
los precios, los catálogos,
el azul del océano en los mapas,
los días y sus noches,
los telegramas viejos
y un amor.
Tú, que no eres mi amor,
¡si me llamaras!
Y aún espero tu voz:
telescopios abajo,
desde la estrella,
por espejos, por túneles,
por los años bisiestos
puede venir. No sé por dónde.
Desde el prodigio, siempre.
Porque si tú me llamas
-¡si me llamaras, sí, si me llamaras!-
será desde un milagro,
incógnito, sin verlo.
Nunca desde los labios que te beso,
nunca desde a voz que dice:
"No te vayas."

*

Para vivir no quiero...
Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!
Quítate ya los trajes,
las señas, los retratos;
yo no te quiero así,
disfrazada de otra,
hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre,
irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
entre todas las gentes
del mundo,
sólo tú serás tú.
Y cuando me preguntes
quién es el que te llama,
el que te quiere suya,
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia.

Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.
Y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo,
de la piedra, del mundo,
te diré:
«Yo te quiero, soy yo».

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN



- **VANGUARDISMO**
  - Contra toda norma clásica.
  - **Ismos**
    - Cubismo → Visión múltiple de la realidad
    - Dadaísmo → Abolición de la lógica.
    - Surrealismo → Mundo de subconsciente.
    - Futurismo → Exaltación de la modernidad.
  - **Poesía**
    - Versolibrismo, Caligramas, metáforas puras, culto a la novedad y la sorpresa.
  - **Narrativa**
    - Abandono de la omisciencia y la linealidad del relato, variedad de puntos de vista y rompimiento del orden cronológico.
    - **Franz Kafka Löwy**
      - La metamorfosis
        - El autoritarismo, la soledad, la rutina de la vida burocrática, la incomunicación familiar. Narrativa lineal.

- **ESPAÑA CONTEMPORÁNEA**
  - **Generación del 98**
    - Dedefinir el concepto de España
    - Redescubrir el alma de España
      - Intrahistoria
      - Paisaje Castellano
      - Literatura
  - **Generación del 27**
    - Tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote
    - Versolibre y formas métricas tradicionales
      Modernidad y tradición.
    - **Federico García Lorca**
      - Bodas de sangre
        - Tragedia en tres actos.
          Desarrollada en posa y verso.
          Incorporación de elementos líricos.
          Uso de símbolos y metáforas.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron la aparición de los artistas vanguardistas?

Rpta:..

2. ¿Por qué se denominaron vanguardia?

Rpta:..

3. ¿Qué fue lo que rechazaron los vaguardistas?

Rpta:..

4. ¿Cuál es la importancia del Sicoanálisis para los vanguardistas?

Rpta:..

5. ¿En qué consiste el automatismo síquico?

Rpta:..

6. ¿Qué hecho histórico determinó la aparición de la Generación del 98?

Rpta:..

7. ¿Cuáles fueron las causas ideológicas que motivó el surgimiento de la Generación del 98?

Rpta:..

8. ¿Por qué la Generación del 14 criticó a los del 98?

Rpta:..

9. ¿Por qué el teatro de García Lorca es llamado "Poético"?

Rpta:..

10. ¿Cuál fue la necesidad de los poetas del 27 de revalorar a Góngora?

Rpta:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: En España, destacaron nítidamente la Generación del 98 y la del 27; ¿cuál de los siguientes escritores perteneció a esta última?

A) Miguel de Cervantes Saavedra
B) Antonio Machado
C) Juan Ramón Jiménez
D) Pedro Calderón de la Barca
E) Federico García Lorca

SUSTENTACIÓN: La organización de diversos actos de conmemoración por el Tricentenario de la muerte de Góngora (1627- 1927), es el hecho que origina el nombre de esta generación. Aparecieron otras propuestas para acuñar el grupo entre las que destacan: Generación de la Amistad, Generación de los poetas-profesores, Generación Guillén-Lorca, Generación de 1925, Generación de la Dictadura, Generación de la República. Sus exponentes renovaron la poesía y el arte en general, incorporaron elementos temáticos y formales propios de las vanguardias principalmente del surrealismo en la cual se defiende la libertad de imaginación contra "el reinado de la lógica" planteando una escritura automática, la transcripción de sueños, uso de imágenes insólitas. Cultivaron el verso libre junto a esquemas métricos tradicionales. Hicieron de la imagen y de la metáfora el eje del poema. Sintieron veneración por los poetas medievales y clásicos (Obras dedicadas a Manrique, Garcilaso, Fray Luis, Lope de Vega, Quevedo). Esta generación nace asimilando características de las generaciones anteriores: del 98 (respetando y revalorando la tradición española que les heredó Antonio Machado y el magisterio de Jiménez) y de la Vanguardia (crearon escuelas y asimilaron características). Su líder y gran exponente fue el poeta y dramaturgo **Federico García Lorca** con su obra *Bodas de sangre*.

CLAVE: E

PREGUNTA 2: Castilla miserable, ayer denominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. ¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada? En estos versos de Antonio Machado correspondientes a *Campos de Castilla* expresan básicamente un sentimiento de

A) escepticismo. B) admiración. C) sorpresa.
D) iracundia. E) derrota.

SUSTENTACIÓN: La Generación del 98 es el título que recibió la agrupación de escritores, poetas, intelectuales que protestan por la situación debido al año del desastre nacional (1898), pues España pierde sus últimas colonias frente a los EEUU. **Antonio Machado,** uno de los poetas de la generación, a través de su poemario *Campos de Castilla* muestra **paisajes reales,** que, muchas veces, se pueblan de presencias humanas o aluden a circunstancias históricas. **El paisaje castellano** es contemplado de una **manera objetiva, describiendo su dureza y su aridez, resaltando su pobreza,** mediante referencias a lo humilde. A través de sus versos transluce el pesimismo, la abulia del pasado y su dolor profundo por **el presente incierto.**

CLAVE: A

PREGUNTA 3: El poemario Campos de Castilla, de Antonio Machado, poeta de la generación del 98, propone una imagen fundamentalmente

A) idealizada del campesino andaluz.
B) realista del campo español.
C) lírica del pasado colonial hispano.
D) actual de la sociedad española.
E) legendaria de la vida campesina.

SUSTENTACIÓN: El título "Generación del 98" fue difundido con una conocida serie de cuatro artículos por Azorín en 1913. La época de aquellos jóvenes fue la caída de España frente a los EEUU y su respectiva pérdida de las colonias ultramarinas. Para redescubrir el Alma de España proponen rescatar la Historia ("intrahistoria"), el Paisaje (se elige como símbolo de su disposición anímica vital el paisaje castellano), el rescate de los autores "primitivos" españoles, como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Manrique y a ciertos clásicos olvidados en su tiempo, como Góngora, Gracián o aquellos que amaron hondamente a España como Mariano José de Larra. Uno de los exponentes fue **Antonio Machado** quien a través de su poemario Campos de Castilla muestra su inspiración más **objetiva** y, más que recrear una atmósfera sentimental propicia a la meditación, se describen **paisajes reales,** que, muchas veces, se pueblan de presencias humanas o aluden a circunstancias históricas. **El paisaje**

castellano es contemplado de una **manera objetiva, describiendo su dureza y su aridez, resaltando su pobreza,** mediante referencias a lo humilde.

CLAVE: B

PREGUNTA 4: Las principales características de Bodas de sangre, de Federico García Lorca, son

A) desenfreno pasional, violencia física y desasosiego amoroso
B) venganza consumada, personajes esquemáticos y justicia social
C) conflicto amoroso, expresionismo exacerbado e idealismo puro
D) lenguaje laudatorio, narración no lineal y realismo narrativo
E) afán moralizador, desenlace tragicómico e idilio amoroso

SUSTENTACIÓN: Federico García Lorca es considerado el líder de esta generación. Su vida fue corta, pero dejó un hermoso legado dramático. Su obra *Bodas de sangre,* que desde el título resume el modo trágico y violento con que concluye la boda de dos novios. Los personajes están sometidos a un desenfreno pasional enlazado a la atracción sexual, al amor prohibido, pero también al odio entre familias y la venganza. En la obra se manifiesta la violencia, simbolizada en el cuchillo, y el desasosiego amoroso.

CLAVE: A

PREGUNTA 5: Sobre la generación del 98, ¿cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos?
I. Sus representantes plantearon una estética adherida al vanguardismo y a las ideas cosmopolitas francesas.
II. La pérdida de las últimas colonias americanas fue interpretada por los ensayistas como signo de la decadencia española.
III. Sus miembros se expresaron en la prensa, principalmente, a través de la poesía social y política.

A) I y II
B) Solo III
C) II y III
D) I y III
E) Solo II

SUSTENTACIÓN: El título "Generación del 98" fue difundido con una conocida serie de cuatro artículos publicados por Azorín en 1913. La época de aquellos jóvenes fue **la caída de España frente a los EEUU y su respectiva pérdida de las colonias ultramarinas que fue interpretada como signo de la**

decadencia española. Para redescubrir el Alma de España proponen rescatar la Historia ("intrahistoria"), el Paisaje (se elige el castellano), el rescate de los autores "primitivos" españoles, como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Manrique y a ciertos clásicos olvidados en su tiempo, como Góngora, Gracián o aquellos que amaron hondamente a España como Mariano José de Larra. Sus exponentes recurrieron un **estilo sobrio y depurado;** destacaron **el ensayo como género inmediato de análisis social.**

CLAVE: E

PREGUNTA 6: La estética vanguardista se manifestó mediante

A) los conceptos de moral y ética.
B) formas líricas propias del Clasicismo.
C) referentes modernistas y románticos.
D) el retorno a las fuentes clásicas.
E) la innovación formal y temática.

SUSTENTACIÓN: El término avant-gardé (guardia de adelante) relacionado con el arte empieza a usarse en Francia de los años de la I Guerra Mundial y alude a cierta concepción bélica de determinados movimientos, que en su lucha contra los prejuicios estéticos y las normas establecidas constituyeron algo así como las avanzadillas o fuerzas de choque en el campo de batalla de las literaturas.

En Poesía recurrieron al versolibrismo, Metáfora como imagen, rindieron culto a la novedad y la sorpresa, violentaron la estructura formal del poema, etc. En Narrativa, la novela deja de ser puro entretenimiento para convertirse en testimonio de conocimiento, preocupación intelectual y reflejo de profundos problemas humanos. Pero también manifiesta una renovación técnica interesantísima: desplazamiento del punto de vista narrativo, perspectivas múltiples, ruptura de la secuencia temporal, contrapunto, monólogo interior, etc.

CLAVE: E

PREGUNTA 7: Albert Camus sostenía lo siguiente: Lo que más sorprende de esta obra es que los personajes no se sorprenden de la transformación que sufre el protagonista. En este comentario, se hace referencia al libro

A) Crimen y castigo.
B) Las cuitas del joven Werther.
C) Las soledades.
D) La metamorfosis.
E) El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

SUSTENTACIÓN: *La Metamorfosis* es una novela de Franz Kafka que denuncia la deshumanización del hombre en la sociedad contemporánea, así también, el autoritarismo, la rutina de la vida burocrática, la marginación del extraño y la incomunicación familiar. El inicio de la novela se ha hecho inmortal: "Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto". **Lo extraño es que ni siquiera el mismo protagonista se halla muy asombrado.** Únicamente teme llegar con retraso a su empleo por causa de esta "ligera indisposición". A lo largo de la obra Gregorio sale hasta en tres ocasiones de su habitación, pretende inútilmente ser aceptado como miembro de su familia y finalmente se deja morir con verdadero alivio.

CLAVE: D

PREGUNTA 8: Lea el siguiente fragmento de la novela La metamorfosis, de Franz Kafka y determine el tema presentado.

"Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. ¡Si siquiera hubiera podido volverse! En un dos por tres se hubiese encontrado en su cuarto. Pero temía, con su lentitud en dar la vuelta, impacientar al padre, cuyo bastón erguido amenazaba deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, [...] Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud".

A) El apoyo solidario hacia el otro diferente.
B) La dificultad de Gregorio para trabajar.
C) La mutación del insecto en hombre.
D) El autoritarismo del padre de Gregorio.
E) La automatización de la vida cotidiana.

SUSTENTACIÓN: En el fragmento se evidencia el autoritarismo del padre de Gregorio, el mismo que se pone de manifiesto en la actitud amenazante al querer agredirlo con el bastón.

CLAVE: D

PREGUNTA 9: En La metamorfosis, de Franz Kafka, el padre de Gregorio considera a su hijo un ser inservible para el mundo moderno porque

A) no se puede adaptar a una profesión tan agitada.
B) no produce nada y es una vergüenza para la familia.
C) hace pasar a la familia muchas penurias económicas.
D) ha abandonado su trabajo, cansado de la rutina.
E) obliga a trabajar a los miembros de su familia.

SUSTENTACIÓN: El padre de Gregorio aniquila a su hijo porque es un ser inservible en el mundo moderno. No produce nada y es una vergüenza para la familia.

CLAVE: B

PREGUNTA 10: Señale el enunciado que contiene un tema desarrollado en la novela La metamorfosis, de Franz Kafka.

A) La exploración del mundo metafísico.
B) El perdón como forma de redención social.
C) La insoportable rutina de la vida burocrática.
D) Una religiosidad atormentada por el pecado.
E) El conflicto del hombre con la naturaleza.

SUSTENTACIÓN: Uno de los factores que determinan la alienación es la rutina de la vida burocrática. El hombre vive sólo para trabajar, en el marco de una rutina que lo deshumaniza.

CLAVE: C

PREGUNTA 11: Indique la alternativa verdadera respecto al argumento de Bodas de sangre, de Federico García Lorca.

A) Al inicio de la obra, el novio y Leonardo luchan a muerte.
B) La madre del novio había perdido a un hijo en un accidente.
C) El llanto de los vecinos recuerda al coro de la tragedia griega.
D) El padre de la novia deja de existir al final de la tragedia.
E) La novia tuvo como pretendiente al hermano de Leonardo.

SUSTENTACIÓN: Al final de la tragedia, ante los hechos sangrientos, los vecinos del pueblo lamentan las muertes, trayendo así las resonancias del antiguo coro griego.

CLAVE: C

PREGUNTA 12: El teatro de García Lorca estaba pensado para explicar, con ejemplos vivos, normas sociales; por ello, los personajes son tomados de un medio social concreto. Esto obedece a un afán

A) realista.
B) mistificador.
C) fantástico.
D) exotista.
E) vanguardista.

SUSTENTACIÓN: Una de las características del teatro de García Lorca es el realismo en el tratamiento del tema y del conflicto dramático.

CLAVE: A

PREGUNTA 13: En *Bodas de sangre*, de García Lorca, el tema central es ________, mientras que lo trágico y violento es representado por________.

A) el amor violento – los vecinos
B) el matrimonio impuesto – el caballo
C) la muerte de los amantes – la luna
D) el amor apasionado – el cuchillo
E) la traición familiar – Leonardo

SUSTENTACIÓN: El tema central de *Bodas de sangre* es el amor apasionado y trágico. Uno de los símbolos de violencia es el cuchillo.

CLAVE: D

PREGUNTA 14: En cuanto a las características del teatro de Federico García Lorca, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) El realismo de los personajes contrasta con el idealismo de los temas.
B) La composición de las obras siguió los cánones de la trama policial.

C) Sus comedias las compone en verso octosílabo y en cinco actos.
D) Las obras se someten a los preceptos de composición neoclásicos.
E) Sus tragedias presentan un claro sentido moralizador y didáctico.

SUSTENTACIÓN: El teatro de Federico García Lorca, en lo que respecta a su didactismo, su sentido es más bien moralizador, docente, ligado a las fuerzas eternas del hombre.

CLAVE: E

PREGUNTA 15: En la tragedia Bodas de sangre, de Federico García Lorca, el amor entre Leonardo y la novia posee signos trágicos porque

A) la madre del novio y el padre de la novia se tornan enemigos eternos.
B) Leonardo prefiere a su esposa pese a seguir enamorado de la novia.
C) mientras ambos personajes huyen presagian lo triste de su final.
D) el novio y Leonardo mueren trágicamente, guiados por sus pasiones.
E) el novio y la novia estaban predestinados a morir de forma violenta.

SUSTENTACIÓN: El amor pasional que caracteriza la relación entre Leonardo y la novia está marcado por la tragedia porque una vez desatadas las pasiones entre ambos Leonardo y el novio morirán disputándose el amor de la novia.

CLAVE: D

twitter.com/calapenshko

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. En La metamorfosis, novela de Franz Kafka, la mutación del hombre en un monstruoso insecto simboliza ____________________; mientras que el personaje que representa la solidaridad es ______.

A) la explotación del hombre – el padre
B) la deshumanización del hombre – Grete
C) el autoritarismo del padre – el jefe
D) el estilo de vida moderna – Gregorio
E) la automatización del hombre – la madre

2. Acerca del Vanguardismo es incorrecto:

A) surge como producto de los conflictos bélicos y existenciales de la I Guerra Mundial.
B) buscó renovar el arte negando las normas y los valores del pasado clásico.
C) en el campo de la narrativa influyó el cine, tomándose técnicas como el flash back.
D) en la poesía se prefirió un arte más lúdico, esquemático y con falta aparente de lógica.
E) fue un conjunto de movimientos que niega toda influencia del siglo XIX.

3. «Forma de composición grupal sin preocuparse de la coherencia o el sentido que el resultado final pueda tener. Fue reinventado por los surrealistas»:

A) collage narrativo.
B) caligramas.
C) cadáver exquisito.
D) contrapunto narrativo.
E) flash forward.

4. Son características de la poesía vanguardista excepto:

A) versolibrismo: Se rompe toda regla de metro y rima.
B) uso de las metáforas puras, del Collage y de los caligramas.
C) aparente falta de lógica: Se recurre al repentismo, no hay orden en las ideas.
D) esquematismo: Apretada acumulación de ideas.
E) gusto por una poesía descriptiva y épica.

5. Uno de los procedimientos narrativos que explora la narrativa contemporánea es el ____________, técnica que permite ingresar en ____________.

A) narrador objetivo – una perspectiva neorrealista.
B) salto temporal – un tiempo humano e inestable.
C) narrador omnisciente – el libre fluir de la conciencia.
D) monólogo interior – la vida interior del personaje.
E) lenguaje experimental – una temática psicológica.

6. Marque el enunciado que corresponde a una característica de la narrativa contemporánea.

A) Desecha el monólogo interior.
B) Recurre al narrador omnisciente.
C) Respecta los planos temporales.
D) Su temática se centra en el amor.
E) Se altera el orden cronológico.

7. Sobre la generación del 98 es correcto decir que: «Surge debido al Año del desastre Nacional, pues España pierde sus últimas colonias frente a los EEUU. Busca la escencia española a través de la Literatura, el Paisaje y la Historia»

A) VVVVV B) VVFFV
C) VFVFV
D) FVVVV E) FFVVV

8. Son características que debe considerarse para una generación, excepto:

A) Proximidad entre los años de nacimiento.
B) Formación intelectual semejante.
C) Participación en actos colectivos propios.
D) Negación de un guía, pues tuvieron ideas distintas.
E) El hecho generacional que los vincula (la derrota de España frente a los EEUU).

9. El estilo que desarrolla Azorin en sus obras radica en:

A) La sencillez, claridad y precisión.
B) La musicalidad y hermetismo.
C) Frases extensas y complicados enlaces.
D) La vaguedad y la burla.
E) La ironía fina y la ambigüedad.

10. los miembros de la Generación del 27 son fundamentalmente:

A) novelistas B) ensayistas
C) poetas líricos
D) dramaturgos E) cuentistas

11. Los poetas de la Generación del 27 se dividieron en dos grupos antagónicos:

A) puros y comprometidos
B) románticos y realistas
C) religiosos y políticos
D) filosóficos y estéticos
E) sociales y éticos

12. Descarte la relación incorrecta sobre poetas del 27:

A) Federico García Lorca: «Poeta en Nueva York». Poemario de corte surrealista.
B) Rafael Alberti: «Marinero en tierra». Neopopularismo e influencia de cancioneros.
C) Salinas: «La voz a ti debida». El amor que le da sentido al mundo.
D) Vicente Aleixandre: «La destrucción o el amor». Matizado de amor y surrealismo.
E) Antonio Machado: «Soledades». Influencia modernista, de color y musicalidad.

13. Es incorrecto sobre Romancero gitano de García Lorca:

A) Contiene 18 romances, estrofas que hilvana versos octosílabos de rima asonante y alterna.
B) defensa de los gitanos andaluces, perseguidos y asesinados por la Guardia Civil.
C) lenguaje cargado de simbolismo y originales metáforas, adjetivaciones y sinestesias.
D) marca el inicio de la vanguardia social y política a nivel hispanoamericano.
E) son constantes el cuchillo, luna, agua, viento, colores y nombres.

14. Son características del teatro lorquiano, excepto:

A) apoyo de la Segunda República que lo puso al frente de la compañía estatal La Barraca.
B) las acciones de los personajes están determinadas por los códigos sociales.
C) protagonismo femenino, representación del ansia de libertad en una sociedad patriarcal.
D) alejamiento total a los criterios clásicos del teatro griego.
E) intercalación de diálogos y monólogos, así como elementos líricos y musicales.

15. ¿Cómo empieza la obra Bodas de Sangre?

A) cuando Leonardo regresa a su casa y se enfrenta a su suegra.
B) con la conversación entre la madre del novio con una vecina.
C) cuando el novio y la novia acaban de contraer matrimonio.
D) con el diálogo entre el novio y su madre.
E) cuando Leonardo y el novio se entrentan y ambos sucumben

16. En relación a Poeta en Nueva York, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos.

I. Es el drama vanguardista lorquiano por excelencia.
II. Suele hallarse una influencia decisiva del cubismo.
III. Hay fascinación por los marginales afroamericanos.
IV. Refleja una crítica a la sociedad contemporánea.

A) I, II y IV B) II y III
C) I y III
D) III y IV E) Solo III

17. El teatro de Federico García Lorca trata de explicar con ejemplos vivos y cotidianos los conflictos sociales que aborda, es decir,

A) rechaza toda intención didáctica y moralizante.
B) manifiesta una evidente tendencia realista.
C) los elementos populares son ajenos al drama.
D) aspira que los actores experimenten la catarsis.
E) sus personajes no logran alcanzar la grandeza.

18. En el teatro de García Lorca, el personaje lucha o se somete al designio de ______, ello otorga a su teatro una dimensión ____.

A) la postura iconoclasta – histórica
B) las entidades divinas – mítica
C) los preceptos religiosos – metafísica
D) las costumbres gitanas – universal
E) los códigos sociales – trágica

19. Lea el siguiente fragmento de Bodas de sangre e indique a qué parte del argumento corresponde.

Novia:
Y esto es un cuchillo,
un cuchillito
que apenas cabe en la mano;
pez sin escamas ni río,

para que un día señalado, entre las dos y
las tres,
con este cuchillo
se queden dos hombres duros
con los labios amarillos.

A) Al inicio de la obra, la Novia refiere el miedo de la Madre hacia el cuchillo.
B) En el nudo de la historia, la Novia duda fugarse con su amado Leonardo.
C) En la escena final, la Novia lamenta la muerte de su esposo y de Leonardo.
D) Antes de la boda, la Novia pretende suicidarse para no sufrir por Leonardo.
E) En el primer cuadro, la novia llora la desgracia que su pasión ha generado.

20. ¿Qué característica de la poesía vanguardista podemos reconocer en el siguiente fragmento de "Preciosa y el aire", poema incluido en Romancero gitano, de Federico García Lorca?

Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene
por un anfibio sendero
de cristales y laureles.

A) La ruptura radical con la tradición poética popular española.
B) El predominio de la metáfora en la creación de imágenes.
C) La influencia del estilo barroco de Luis de Góngora y Argote.
D) El exotismo y el mundo onírico típicos del movimiento ultraísta.
E) La referencia al notorio compromiso político de esta generación.

twitter.com/calapenshko

Capítulo 8

Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX: Romanticismo - Modernismo

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Descubre costumbres y hábitos de la sociedad hispanoamericana del siglo XIX.
- Conoce los movimientos literarios aparecidos en el siglo XIX.

LECTURA:

MANUEL ACUÑA, EL JOVEN SUICIDA

Cuando apareció por primera vez el *Werther* de Goethe, nadie podía imaginar que una ola de suicidios se desataría por culpa de aquella novela ¿O será tal vez que los jóvenes se sentían necesitados de orillas dónde poder anclar su esperanza de vida? Lo cierto es que ese "acto de locura" que muchos suelen llamar "romántico" tuvo devotos también en nuestro idioma. Al igual que Mariano José de Larra en España y Mariano Melgar en el Perú (su fusilamiento por la patria y por su amada), en México el poeta Manuel Acuña se quitó la vida a los 24 años por amor de una mujer: Rosario de la Peña, quien también había sido pretendida por el poeta cubano José Martí. Claro que antes del acto Acuña escribió el hermoso poema nocturno a Rosario que incia así *"Pues bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón..."* Carlos Germán Amézaga, nuestro poeta, que tuvo la dicha de entrevistarla, a ocasión del funesto suceso, la describe así *"Era una mujer de sangre española, bastante morena... Alta y erguida, tenía la majestad de una princesa reinante. Su cabello negrísimo...; sus ojos, de un pardo obscuro, centelleaban en la cavidad de sus órbitas con la inequívoca luz de la inteligencia. Una nariz correcta, unos labios muy rojos, apretados y finos completaban esta fisonomía que debió ser soberanamente hermosa diez años antes, y que produce todavía una impresión agradable por su conjunto armónico, lleno de animación y de vida, profundamente simpático"*. En aquella entrevista ella respondería: "Sí señor, así parece a primera vista; pero nada es más falso que aquello de que Acuña se haya suicidado por mí... Muy lejos de eso, yo lo quería como se puede querer a los hombres de la naturaleza de Acuña: con admiración y cierto respeto. Ahora, si mi corazón perteneció a otro... ¿ Cómo podía yo darme cuenta de ese cariño en un hombre que me trataba como a su hermana, que siempre estaba alegre en presencia mía, que jamás me habló de terribles pasiones ni de violencias? Para que mejor comprenda Vd. el carácter de Acuña, bástele saber que sus amigos todos le creían escéptico en el amor hasta el punto de conceptuar imposible que se apasionase exclusivamente de una mujer. Cuando vino a casa, ya sostenía relaciones estrechas con una poetisa notable. Yo no podía ignorarlo, y si de broma aludía alguna vez a estas relaciones, Acuña se manifestaba un buen muchacho contento de su felicidad y nada exigente... Todo eso es fantasía pura. Yo amaba es cierto, a otro hombre, al único a quien me he sentido obligada por el cariño toda la vida; a Manuel María Flores, a quien Vd. seguramente ha conocido de fama... pero, ese posta no menos desgraciado que Acuña, y que ha muerto posteriormente en mis brazos, ese hombre que no sospechaba tener un rival en su amigo Acuña, se encontraba en aquellas circunstancias fuera de México. Le repito a Vd. que Acuña no pudo estar quejoso de mí porque siempre fui amable con él y no usé de ese rigor a que alude en sus versos, porque ni lugar siquiera me dio para tal rigor... Es bien difícil, amigo mío, la causa que yo defiendo, pero tengo todavía en mi apoyo una prueba que es concluyente... Acuña nació tan inclinado al suicidio, que debía matarse más temprano o más tarde, conociendo o no conociendo a esta Rosario a quien condenan las apariencias. Pertenecía el poeta a una familia desequilibrada, no cabe ya duda alguna... ¡Las pruebas! Todos hoy en México las conocen: dos hermanos de Acuña se han suicidado con posterioridad a él. Ya Ud. ve que eso no puede ser una casualidad sino una degeneración morbosa de que existen por desgracia muchos ejemplos".

ROMANTICISMO

DEFINICIÓN

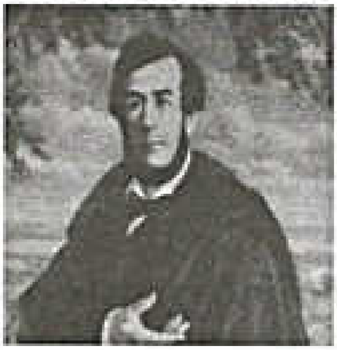
Es un movimiento espiritual, filosófico y artístico que surgió en Alemania, pero que a Hispanoamérica llega por los primeros años de la República (Tercera década del siglo XIX), por lo que coincidirá con las dictaduras y golpes de estado.

CONTEXTO

- El siglo XIX, fue época de transformación política, económica y social: Los pueblos recientemente independizados buscan organizarse a través de una política republicana, sin embargo los intereses individualistas de algunos criollos y conservadores oportunistas crean un clima caótico en que las dictaduras, golpes de estado y revueltas son pan de cada día (El Primer Militarismo en el Perú, Manuel de Rosas en Argentina, La hegemonía de la Oligarquía conservadora en Chile, La dictadura de veinticuatro años de José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, la lucha entre conservadores y liberales en Colombia tras la muerte de Bolívar).
- La Literatura por un lado se encargará de denunciar el autoritarismo de los militares, los abusos de los dictadores y discriminaciones de la que el pueblo es víctima, surgiendo una tendencia social; y por otro, una literatura sentimental e histórica.

ROMANTICISMO ARGENTINO

- Las primeras décadas independientes de Argentina fueron tumultuosas. No habían acabado las guerras de la Independencia y ya habían surgido conflictos entre los unitarios y el federalismo propugnado por José Gervasio Artigas -héroe de la Independencia- quien llegó a constituir una liga de provincias argentinas federales.
- Durante el régimen de Rosas, la Universidad de Buenos Aires quedó sujeta al poder político, exigiendo demostraciones de adhesión al régimen. La situación política y la reducción presupuestaria, dañaron a la casa de estudios. Los profesores, cuyos salarios quedaron sujetos al pago de los alumnos, migraron.
- Durante este periodo, los intelectuales alzan su voz de protesta en manifiestos, ensayos y diversos escritos. Sin embargo hubo persecuciones y muertes.
- El romanticismo se hace del poder, pero es un romanticismo matizado de pinceladas sociales, históricas y en algunos casos sentimentales.



ESTEBAN ECHEVERRÍA, *"EL PRIMER ROMÁNTICO DE HISPANOAMÉRICA"* (1805- 1851): Vivió en París de 1825 a 1829, estudiando la filosofía y la literatura románticas, y traba amistad con poetas como *De Vigny, Musset y Dumas*, quienes ejercieron notable influencia en su obra. Al volver a su tierra formó parte de la llamada *Generación del 37*, que *introdujo el Romanticismo en Argentina*, convirtiéndose en el Iniciador de dicho movimiento. En 1838 contribuyó a la fundación de la *Joven Argentina, sociedad secreta de pensamiento avanzado y contraria al dictador Juan Manuel de Rosas*. Fundó la *Asociación de Mayo* para la que escribiría un manifiesto *Dogma socialista*, lo que le costó su destierro a Montevideo, donde moriría años más tarde.

OBRAS:

Líricas: *Elvira o la Novia del Plata* (considerada la *primera obra romántica de América*), *Los Consuelos, Rimas* (sobresale *La Cautiva*), *La Guitarra, Canciones*.

Relato: *El Matadero:* En esta obra pone de manifiesto y con gran realismo su denuncia contra la política de Rosas. Se escribió entre 1839 y 1840, pero no vio la luz hasta 1871. Debido a ese lapso entre su redacción y publicación póstuma, la obra no tuvo mucha infuencia en el romanticisimo, dado que para ese entonces los primeros naturalistas y realistas ya habían llegado al escenario literario. Fue una obra muy adelantada para su época. Inauguró el tema de *la civilización y la barbarie* así como otras características que más adelante se volverían muy recurrentes en la literatura gauchesca y rioplatense.

Ensayos: *Dogma socialista, Fondo y forma de las obras de imaginación*

ELVIRA O LA NOVIA DEL PLATA
(Fragmento)

III
Tu serás mía,
tierno decía
Lisardo a Elvira;
aunque el destino
cierre el camino
de mi ventura,
la pura llama
que al Sol inflama
antes, Elvira,
que mi ternura
se extinguirá.
Serás mi esposa,
y el Himeneo
nuestro deseo
satisfará;
que aunque el destino
del puro amor;
pero la mano
los separaba,
interrumpiendo
su dulce unión.
Tocolos luego
los corazones
se marchitaron
como la flor,
cierre el camino
de mi ventura,
la llama pura
de mi ternura
no extinguirá.

VIII
«Yo vi en mi sueño
dos corazones
de amor ufanos
y juventud,
que se buscaban
como atraidos
por un hechizo
de gran virtud.
El Himeneo
iba a enlazarlos
con el anillo
del puro amor,
y ellos ardientes
se encaminaban
a la ara augusta
del sacro Dios.
Mas de repente
el negro brazo
de un esqueleto
que apareció,
su mano en medio
de los dos pechos
puso, y con furia
los separó.
A unirse ansiosos
buscaban ellos,
ardiendo en fuego,
y en el semblante
del negro Espectro
turbia sonrisa

fugaz vagó».
«Esas tristes imágenes
olvida,
Visiones de la mente en
desvarío;
huya de tu halagüeña
fantasía
la sombra del pesar,
Elvira mía,
pues tu destino al
mío,
colmando nuestros
votos y deseo,
va a unir por siempre plácido
Himeneo
nuestras almas Elvira abandonemos
al júbilo, al placer y a la alegría,
a los transportes del amor supremos
tuyo por siempre soy, y tú eres mía».

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (1811-1888):

Combatió contra la dictadura de Manuel de Rosas lo que le costó persecuciones y finalmente su destierro a Chile. Participó activamente en la política llegando a ocupar el cargo de Presidente de la República (1868-1874).

Ensayos: *Civilización y Barbarie: Vida de Juan Facundo Quiroga* (obra en que analiza el carácter del gaucho encarnado en Facundo Quiroga, caudillo de la provincia de La Rioja, así también reflexiona sobre los rasgos del paisaje argentino). El propósito del autor fue escribir una obra que examine, denuncie y juzgue la situación casi anárquica de su país. El método elegido por Sarmiento fue un análisis sociológico, recorriendo lo geográfico y lo histórico, la sociedad y los individuos. El personaje de Facundo representa el centro del análisis por encarnar lo bárbaro de una sociedad que impide el progreso. Sarmiento, además de las experiencias personales sobre el país y sus hombres, se sirve en su obra de distintas fuentes: crónicas, memorias, relatos de viajes, artículos y noticias periodísticas, cartas y proclamas del propio protagonista Juan Facundo Quiroga. Así, el género del libro es muy variado. José Miguel Oviedo destaca que la obra es muchas cosas a la vez: "sociología, historia, biografía, panfleto político, geografía, testimonio, periodismo, costumbrismo, libro de viajes, novela...". Facundo representa una fuente informativa muy rica sobre la realidad argentina en el siglo XIX y refleja la precipitación con la cual el libro fue escrito para combatir la dictadura rosista.

JOSÉ MÁRMOL (1818-1871):

"Cantos de peregrino", *"Amalia"*. (Escrita casi totalmente en el exilio, su primera edición ve la luz en Montevideo, en 1851, y la segunda, en Buenos Aires, en 1855. Es la primera novela argentina de tema nacional. Movido, sin duda, por un anhelo político, José Mármol transmite en cada página de su obra el dolor de los proscriptos, segados por el tiempo de terror que vive Buenos Aires bajo el dominio absoluto de Juan Manuel de Rosas. Aunque no pocos críticos la consideran novela histórica, *Amalia* es una novela política. Es autor es considerado como el gran cantor contra la tiranía rosista).

JOSÉ HERNÁNDEZ (1834-1886):

Tuvo una formación autodidacta que le permitió ejercer el periodismo, así como legislador, orador y poeta. *Martín Fierro,* celebrado como el gran Poema Nacional Argentino, en que describe la vida, costumbres, trabajos, índoles, vicios y virtudes del gaucho. El Libro se divide en dos partes, una Primera Edición *El Gaucho Martín Fierro*, la cual comienza a escribir en el año 1872, El argumento de esta primera parte gira en torno al reclutamiento de Martín Fierro en el ejército para la defensa de un fortín contra los indígenas. Martín Fierro pasa a ser un fugitivo perseguido por la policía, y en su huida conoce al sargento Cruz, que se une a él. Juntos escapan para irse a vivir con los indios porque la vida del salvaje es mejor para ellos que lo que les espera en la civilización. y una Segunda Edición, *La Vuelta de Martín Fierro* que la comienza en 1879. En esta segunda parte cambia el argumento. Ese entorno idílico de libertad junto a los indios aparece como algo desaconsejado y, en cambio, se busca la adaptación a la civilización que había sido rechazada en la primera parte de la obra.

"Es un pobre gaucho, con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía en ellos, y con toda la falta de enlace en sus ideas, en las que no existe siempre una sucesión lógica, descubriéndose frecuentemente entre ellas, apenas una relación oculta y remota".

(Carta de José Hernández al editor don José Zoilo Miguens)

MARTÍN FIERRO

(Fragmentos)

Aquí me pongo a cantar
Al compás de la vigüela,
que el hombre que lo desvela
una pena estrordinaria,
como la ave solitaria
con el cantar se consuela.

Pido a los santos del cielo
que ayuden mi pensamiento:
les pido en este momento
que voy a cantar mi historia
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento.

Vengan santos milagrosos,
vengan todos en mi ayuda
que la lengua se me añuda
y se me turba la vista;
pido a mi Dios que me asista
en una ocasión tan ruda.

……

Mi gloria es vivir tan libre
como el pájaro del cielo;
no hago nido en este suelo
ande hay tanto que sufrir,
y naides me ha de seguir
cuando yo remuento el vuelo.
Yo no tengo en el amor
quien me venga con
querellas;
como esas aves tan bellas
que saltan de rama en rama,
yo hago en el trébol mi cama,
y me cubren las estrellas.

Y sepan cuantos escuchan
de mis penas el relato
que nunca peleo ni mato
sino por necesidá
y que a tanta alversidá
sólo me arrojó el mal trato.

Y atiendan la relación
que hace un gaucho
perseguido,
que padre y marido ha sido
empeñoso y diligente,
y sin embargo la gente
lo tiene por un bandido.

……

A naides le dieron armas,
pues toditas las que había
el Coronel las tenía,
sigun dijo esa ocasión,
pa repartirlas el día
en que hubiera una invasión.
al principio nos dejaron
de haraganes criando sebo,
pero des
a decir lo que pasaba...
¡barajo!... si nos trataban
como se trata a malevos.

Porque todo era jugarle
por los lomos con la espada,
y aunque usté no hiciera
nada,
lo mesmito que en palermo,
le daban cada cepiada
que lo dejaban enfermo.

!Y que indios, ni que servicio;
si allí no había ni cuartel!
nos mandaba el Coronel
a trabajar en sus chacras,
y dejábamos las vacas
que las llevara el infiel.
pués... no me atrevo

ROMANTICISMO EN COLOMBIA

- El romanticismo en Colombia inicia en 1830 coincidiendo con los movimientos de liberación nacional. La literatura de la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por la imitación de las formas estilísticas predominantes en las literaturas Europeas, especialmente de la inglesa y la francesa.
- En 1850, cuando ya el romanticismo era prácticamente cosa caduca en Europa, en Bogotá, la "Atenas Suramericana", estaba en todo su furor. La exaltación de lo nacional y lo popular: a través de la voz o la actuación de diversos personajes se reconstruyeron aspectos del folclor y de las expresiones culturales del territorio colombiano.

- En este país el romanticismo se manifiesta en los géneros narrativo y lírico. Sus principales representantes fueron: José Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez, Julio Flórez, Rafael Pombo y Jorge Isaac.

JORGE ISAACS FERRER (1837- 1895): Descendía de una rica familia judía británica que se mudó de Jamaica a una propiedad en el valle del Cauca, cerca de Cali. Estudió en Bogotá y, en lugar de seguir la carrera de medicina, se enroló en el Ejército para combatir en la guerra del Cauca (1860-1863), perdiendo las propiedades de su familia. Privado de riquezas se trasladó a Bogotá con el fin de dedicarse a la literatura. Su primera colección de poemas obtuvo un gran éxito, al igual que *María*. Alternó la escritura con varios cargos dentro del funcionariado, y fue cónsul de su país en Chile. Sin embargo, se le denegó repetidamente la posibilidad de recuperar su fortuna familiar y en 1895 murió en la pobreza. Su obra está llena de musicalidad y languidez, y del profundo amor que expresa al pintar a la naturaleza, así como por los mitos y leyendas populares.

Obras:
Lírica: *Poesías* (considerado como un valioso antecedente de la obra *María*, aquí el autor destaca la exuberancia de la naturaleza colombiana).
MARÍA

- **Escrita en *primera persona*** y lleva insertadas *algunas cartas*, que sirve al autor para dar más intimismo a la obra.
- ***El amor y la muerte*** son sus temas ejes.
- **Por el gusto de describir las costumbres** provincianas es precursora de la novela *regionalista de las futuras décadas de 1920 y 1930*.
- **Presenta LXV** capítulos y responde a las características de la novela sentimental.
- **Está basada en** experiencias autobiográficas, tiene un *tono elegíaco*, y narra la historia de los amores trágicos de María y su primo Efraín, en el *Valle del Cauca*.
- **La leyenda** es que *en realidad María vivió y su verdadero nombre era María Mercedes Cabal*; esta historia constituirá el asunto de la obra literaria.
- **En la obra** no se vislumbran los problemas de la época. Escrita en 1860 cuando todo lo que se escribía estaba en función de la política y todos los autores se defendían abiertamente, María no denuncia nada, no desenmascara nada, no se subleva contra nada; su indiferencia política es evidente. Es un libro políticamente neutro.

Tema: El amor truncado por la muerte.

Argumento: Efraín retorna a la casa paterna después de años de ausencia, pues había sido enviado a Bogotá para estudiar en un buen colegio. Ya en casa se reencuentra con su familia, pero sobretodo busca a María, su prima, en quien logra encontrar los mismos sentimientos que tanto lo inquietan. Los amantes disfrutan de caminatas por el hermoso valle y las lecturas de los pasajes más estremecedores de la novela *Athala* de Chateaubriand. Cuando Efraín confiesa su amor nace el signo de la fatalidad: María ha heredado la incurable enfermedad de su madre (Epilepsia). El padre de Efraín decide enviarlo a Europa para cursar estudios de *Medicina*, y el joven acepta abrigando esperanzas de poder hallar alguna cura para su amada. Sin embargo, esto angustia más a María, quien va preparando su marcha, construyendo poco a poco el camino de su soledad. Finalmente nuestra heroína sucumbe a la enfermedad. Efraín recibe la última carta de María *"Vente, ven pronto, o me moriré sin decirte adiós"*. Efraín regresa con premura, pero ya todo es tarde, tan solo halla su recuerdo y los objetos que la rodeaban. Ahora solo le queda continuar sus estudios y el joven parte hacia la ciudad.

PASAJES DE LA OBRA

I

Era yo niño aun cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años, y famoso en toda la República por aquel tiempo.

En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas, y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos: cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas.

Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil; aquella precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los sitios donde había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia.

A la mañana siguiente mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los brazos de mi madre. Mis hermanas al decirme sus adioses las enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno, y balbuciendo su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la mía, helada por la primera sensación de dolor.

Pocos momentos después seguí a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor del Sabaletas, cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados; volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre.

LXII

Tres semanas habían corrido desde mi regreso, durante las cuales me detuvieron a su lado Emma y mi madre aconsejadas por el médico y disculpando su tenacidad con el mal estado de mi salud.

¡Los días y las noches de dos meses habían pasado sobre su tumba y mis labios no habían murmurado una oración sobre ella! Sentíame aún sin la fuerza necesaria para visitar la abandonada mansión de nuestros amores, para mirar ese sepulcro que a mis ojos la escondía y la negaba a mis brazos. Pero en aquellos sitios debía esperarme ella: allí estaban los tristes presentes de su despedida para mí que no había volado a recibir su último adiós y su primer beso antes que la muerte helara sus labios.

Emma fue exprimiendo lentamente en mi corazón toda la amargura de las postreras confidencias de María para mí. Así, recomendada para romper el dique de mis lágrimas, no tuvo más tarde cómo enjugarlas, y mezclando las suyas a las mías pasaron esas horas dolorosas y lentas.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

En la mañana que siguió a la tarde en que María me escribió su última carta, Emma después de haberla buscado inútilmente en su alcoba, la halló sentada en el banco de piedra del jardín: dejábase ver lo que había llorado: sus ojos fijos en la corriente y agrandados por la sombra que los circundaba, humedecían aún con algunas lágrimas despaciosas aquellas mejillas pálidas y enflaquecidas, antes tan llenas de gracia y lozanía: exhalaba sollozos ya débiles, ecos de otros en que su dolor se había desahogado.

—¿Por qué has venido sola hoy? —le preguntó Emma abrazándola—: yo quería acompañarte como ayer.

—Sí —le respondió—; lo sabía; pero deseaba venir sola: creí que tendría fuerzas. Ayúdame a andar.

Se apoyó en el brazo de Emma y se dirigió al rosal de enfrente a mi ventana. Luego que estuvieron cerca de él, María lo contempló casi sonriente, y quitándole las dos rosas más frescas, dijo:

—Tal vez serán las últimas. Mira cuántos botones tiene: tú le pondrás a la Virgen los más hermosos que vayan abriendo.

Acercando a su mejilla la rama más florecida, añadió:

—¡Adiós, rosal mío, emblema querido de su constancia! Tú le dirás que lo cuidé mientras pude —dijo volviéndose a Emma, que lloraba con ella.

Mi hermana quiso sacarla del jardín diciéndole:

—¿Por qué te entristeces así? ¿No ha convenido papá en demorar nuestro viaje? Volveremos todos los días. ¿No es verdad que te sientes mejor?

—Estémonos todavía aquí —le respondió acercándose lentamente a la ventana de mi cuarto—: la estuvo mirando olvidada de Emma, y se inclinó después a desprender todas las azucenas de su mata predilecta, diciendo a mi hermana—: Dile que nunca dejó de florecer. Ahora sí vámonos.

Volvió a detenerse en la orilla del arroyo, y mirando en torno suyo apoyó la frente en el seno de Emma murmurando:

—¡Yo no quiero morirme sin volver a verlo aquí!

Durante el día se la vio más triste y silenciosa que de costumbre. Por la tarde estuvo en mi cuarto y dejó en el florero, unidas con algunas hebras de sus cabellos, las azucenas que había cogido por la mañana; y allí fue Emma a buscarla cuando ya había oscurecido. Estaba de codos en la ventana, y los bucles desordenados de la cabellera casi le ocultaban el rostro.

—María —le dijo Emma después de haberla mirado en silencio unos momentos—, ¿no te hará mal este viento de la noche?

Ella, sorprendida al principio, le respondió tomándole una mano, atrayéndola a sí y haciendo que se sentase a su lado en el sofá:

—Ya nada puede hacerme mal.

—¿No quieres que vayamos al oratorio?

—Ahora no: deseo estarme aquí todavía; tengo que decirte tantas cosas...

—¿No hay tiempo para que me las digas en otra parte? Tú, tan obediente a las prescripciones del doctor, vas así a hacer infructuosos todos sus cuidados y los nuestros: hace dos días que no eres ya dócil como antes.

—Es que no saben que voy a morirme —respondió abrazando a Emma y sollozando contra su pecho.

—¿Morirte? ¿morirte cuando Efraín va a llegar?...

—Sin verlo otra vez, sin decirle... moriré sin poderlo esperar. Esto es espantoso —agregó estremeciéndose después de una pausa—, pero es cierto: nunca los síntomas del acceso han sido como los que hoy estoy sintiendo. Yo necesito que lo sepas todo antes que me sea imposible decírtelo. Oye: quiero dejarle cuanto yo poseo y le ha sido amable. Pondrás en el cofrecito en que tengo sus cartas y las flores secas, este guardapelo donde están sus cabellos y los de mi madre; esta sortija que me puso en vísperas de su viaje; y en mi delantal azul envolverás mis trenzas... No te aflijas así —continuó acercando su mejilla fría a la de mi hermana—: yo no podría ya ser su esposa... Dios quiere librarlo del dolor de hallarme como estoy, del trance de verme espirar. ¡Ay! yo podría morirme conforme dándole mi último adiós. Estréchalo por mí en tus brazos y dile que en vano luché por no abandonarlo... que me espantaba más su soledad que la muerte misma, y...

María dejó de hablar y temblaba en los brazos de Emma; cubrióla ésta de besos y sus labios la hallaron yerta; llamóla y no respondió; dio voces y ocurrieron en su auxilio.

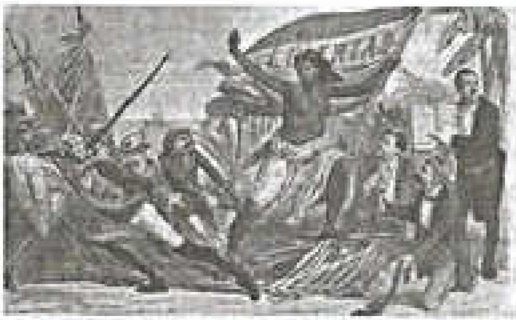
MODERNISMO

DEFINICIÓN

En sus orígenes el término *modernista* fue usado para llamar despectivamente a los jóvenes artistas que con su actitud rebelde y su tipo de vida bohemio se mostraban inconformistas con el tipo de vida burgués (al que, por cierto, pertenecían). Con el tiempo el término Modernismo se empleará para designar un movimiento de renovación estética y del lenguaje poético que busca la belleza absoluta y la perfección de las formas. Es considerado como el Primer movimiento plenamente original que surgió en Hispanoamérica.

CONTEXTO

- Periodo de modernización. Las ciudades latinoamericanas presentan un gran esfuerzo por desarrollarse a través del comercio con Europa, dándole a nuestro continente un matiz cosmopolita.
- Se ve una creciente presencia del capitalismo norteamericano, sobre todo, en las regiones del continente.
- La guerra que se desarrolló entre los EEUU y España trajo como consecuencia el traslado de dependencia de las últimas colonias (Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam) a Norteamérica después del Tratado de París.
- Las obras de artes ya no tienen el valor espiritual de antes, se convierten en mercancías, ante esto el artista se siente discriminado desciende, entonces del Olimpo y busca sobrevivir dedicándose a otras profesiones como el periodismo o la enseñanza.
- Los artistas dejan de ser protegidos por el mecenazgo de las clases dominantes y debe entrar a competir en el mercado artístico. Se sienten marginados por una sociedad con afán de lucro y adopta una pose de desprecio hacia lo vulgar y consagrándose al arte como una actividad especializada.



La independencia de Cuba y Puerto Rico determinó la caída de España, debido a este problema es que surge la Generación del 98, encabezada por Unamuno. José Martí fue el héroe de este grito de libertad, aunque no viviría para ver libre a su tierra.

CARACTERÍSTICAS

- **Cosmopolitismo:** Bebieron de diversas fuentes literarias extranjeras (europeas y norteamericanas), en especial los modelos culturales franceses como el Positivismo en filosofía, el Impresionismo en pintura, el Naturalismo en narrativa, pero los modelos inmediatos fueron el Parnasianismo (El arte por el arte: Perfección) y el Simbolismo (el cromatismo y la sugerencia).
- **Sincretismo:** No hubo copia sino síntesis y asimilación de los diversos aportes en búsqueda de la modernización de la literatura hispanoamericana.
- **Exotismo:** Como expresión de rechazo a la sociedad que no los comprendían, los poetas modernistas viajan a mundos distantes en el tiempo como en el espacio (la Edad Media caballeresca, la mitología clásica, la corte de los reyes de Francia, los emperadores incas y aztecas, las monarquías china y japonesa). La mención de objetos, personajes, animales y lugares no comunes (ágata, marfil, sinsonte, sátiros, cisnes, corales, selvas vírgenes) crean el paisaje de la literatura del momento.
- **Hispanoamericanismo:** Este movimiento se propuso ser representativo de Hispanoamérica como un espacio supranacional con identidad propia.
- **Lenguaje preciosista:** En su afán de hallar la perfección y exquisitez con la palabra (arcaísmos y neologismos) envuelven al lector en un mundo lleno de sensaciones, colores y música. Crean un lenguaje artificial que se aleje lo más posible del cotidiano: Recurren a los adjetivos y sustantivos rebuscados, agrupan de dos en dos o de tres en tres para crear un ritmo en el verso o en la prosa. Uso continuo de recursos retóricos para crear efectos musicales o impresiones sorprendentes como la onomatopeya, la aliteración, la sinestesia. Buscan imágenes poéticas audaces, metáforas inhabituales que sorprendan al lector por su originalidad.

- **Esteticismo:** Era el credo asimilado del Parnasianismo "El arte por el arte". Los escritores modernistas se propusieron transmutar toda experiencia cotidiana en experiencia estética, transformando en fuente de belleza las diversas dimensiones de la realidad.
- **Renovación de estrofas y versos:** Frente al tipo de estrofa y verso tradicionalmente utilizados en nuestra literatura (el octosílabo y el endecasílabo), los modernistas prefieren versos poco habituales, que sorprendan por su sonido o por lo inhabitual (el alejandrino medieval, el eneasílabo y el decasílabo) y nuevas combinaciones métricas (formas alternativas para el soneto, sextinas, sextetos). Distribuyen los acentos en ritmos fijos dentro del verso (pies métricos), dando lugar a una música propia en cada composición.

El Cisne fue el ave sagrada de Darío. Su canto primero y último lo convierte en ser sobrenatural.

PRECURSORES

CUBA:

JOSÉ MARTÍ, EL APÓSTOL DE LA LIBERTAD (1853-1895): Luchó por la independencia de su patria, por lo que será desterrado a España. Su labor literaria va de la mano con su deber como hijo de Cuba. Su prosa muestra estudios sociales, políticos y educacionales, así como estéticos, mientras que su mejor logro lo conseguiría en el campo de la poesía que en sus manos se tornó visionaria, sencilla y musical. Fue un activo antiimperialista, nacionalista y defensor del mestizaje cultural. Murió tres años antes de ver libre a su patria. En cuanto a prosa escribió: *Edad de Oro, Amistad funesta* (novela). En cuanto a Poesía: *Ismaelillo, Versos sencillos, Versos libres, Flores del desierto.*

LA NIÑA DE GUATEMALA

Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos;
y las orlas de reseda
y de jazmín; la enterramos
en una caja de seda...

Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
él volvió, volvió casado;
ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas
obispos y embajadores;
detrás iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores...

Ella, por volverlo a ver,
salió a verlo al mirador;
él volvió con su mujer,
ella se murió de amor.

Como de bronce candente,
al beso de despedida,
era su frente -¡la frente
que más he amado en mi vida!...

Se entró de tarde en el río,
la sacó muerta el doctor;
dicen que murió de frío,
yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,
la pusieron en dos bancos:
besé su mano afilada,
besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,
me llamó el enterrador;
nunca más he vuelto a ver
a la que murió de amor.

¿Quién era esta niña de Guatemala?

"Exiliado en Guatemala, José Martí que contaba con 24 años, fue nombrado Catedrático de Literatura Francesa, Inglesa, Italiana y Alemana y de Historia de la Filosofía en la Escuela Normal Central. Luego en la Academia de Niñas de Centro América donde conoce a María García Granados, La Niña de Guatemala. "Era alta, esbelta y airosa: su cabello negro como el ébano, abundante, crespo y suave como la seda; su rostro, sin ser soberanamente bello, era dulce y simpático; sus ojos profundamente negros y melancólicos, velados por pestañas largas y crespas, revelaban una exquisita sensibilidad. Su voz era apacible y armoniosa, y sus maneras tan afables, que no era posible tratarla sin amarla. Tocaba el piano admirablemente, y cuando su mano resbalaba con cierto abandono por el teclado sabía sacar de él notas que parecían salir de su alma y que pasaban a impresionar el alma de sus oyentes. Tenía veinte años de edad, y hasta entonces había permanecido insensible a los tiros del amor". (José María Izaguirre "Martí en Guatemala")

MÉXICO:

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA (1859-1895). Fundó "La Revista Azul", donde publicaría artículos bajo el seudónimo de Duque Job. Su mayor logro radica en la gracia de su prosa y la excelente construcción de sus frases. *Cuentos frágiles, Cuentos de color de humo.*

COLOMBIA:

JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (1861-1896). *Gotas amargas, Libro de versos* (obra publicada póstumamente que reúne su producción lírica, que se había publicado de manera suelta y desperdigada), *De sobremesa* (novela).

PERÚ:

MANUEL GONZÁLEZ PRADA. *Exóticas, Presbiterianas.* Introdujó estrofas en como el triolets, pántum, etc.

POETAS DE LA CONSOLIDACIÓN MODERNISTA

MÉXICO:

AMADO NERVO (1870-1919). (Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo) En París conoció a la que iba a ser la mujer de su vida, Ana Cecilia Luisa Dailliez, con la que compartió su vida más de diez años, entre 1901 y 1912, y cuyo prematuro fallecimiento fue el doloroso manantial del que emanan los versos de *La amada inmóvil,* que no vio la luz pública hasta después de su muerte.
Obras: *Poemas, El Éxodo y las flores del camino, Hermana agua, La amada inmóvil.*

EL DÍA QUE ME QUIERAS

El día que me quieras tendrá más luz que junio;
la noche que me quieras será de plenilunio,
con notas de Beethoven vibrando en cada rayo
sus inefables cosas,
y habrá juntas más rosas
que en todo el mes de mayo.

Las fuentes cristalinas
irán por las laderas
saltando cristalinas
el día que me quieras.

El día que me quieras, los sotos escondidos
resonarán arpegios nunca jamás oídos.
Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras
que hubo y habrá en el mundo serán
cuando me quieras.

Cogidas de la mano cual rubias hermanitas,
luciendo golas cándidas, irán las margaritas
por montes y praderas,
delante de tus pasos, el día que me quieras...
Y si deshojas una, te dirá su inocente
postrer pétalo blanco: ¡Apasionadamente!

Al reventar el alba del día que me quieras,
tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras,
y en el estanque, nido de gérmenes ignotos,
florecerán las místicas corolas de los lotos.

El día que me quieras será cada celaje
ala maravillosa; cada arrebol, miraje
de "Las Mil y una Noches"; cada brisa un cantar,
cada árbol una lira, cada monte un altar.
El día que me quieras, para nosotros dos
cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.

SALVADOR DÍAZ MIRÓN (1853-1928). *Lascas*. Sus *Poesías* completas fueron publicadas en 1941 por Antonio Castro Leal. Entre sus composiciones más dignas de mención figuran *Epístola, Sursum, A Gloria, A Byron, Oda a Victor Hugo, Voces interiores, Espinelas, Lance, Oración del preso, El fantasma, Beatus Ille, Ejemplo, Pepilla, Vigilia y sueño y Nox.*

URUGUAY:

JOSÉ ENRIQUE RODÓ (1871-1917). Sobresalió como ensayista. *Ariel, Motivos de Proteo.*

JULIO HERRERA REISSIG (1875-1910). *Los éxtasis de la montaña, Los parques abandonados.*

ARGENTINA:

LEOPOLDO LUGONES (1874-1938). *Lunario sentimental, El libro fiel.*

NICARAGUA:

RUBÉN DARÍO

Félix Rubén García Sarmiento. "El Poeta del Cisne" (1867 – 1916)

"Cómo es posible que este indio pueda escribir una cosa tan bella con la misma mano con que se limpia el culo, se decía tan exaltado por la revelación de la belleza escrita..."

(Gabriel García Márquez. *El otoño del Patriarca*)

De infancia problemática por la separación de sus padres, sin embargo esto no impidió que se desarrollase en el campo de la lectura. A temprana edad francés y ya componía versos, por lo que fue llamado "Niño poeta". Llevó una vida bohemia, el alcohol y la literatura se convertirán en sus insaciables amantes. Luego de viajar por distintos países (llenándose de cosmopolitismo), llegó a Chile y colaboró con el "Heraldo de Chile". Viaja a Europa y en Francia conoce a Paul Verlaine, a quien consideraba su padre. Invitado a España y reconocido por la generación del 98 como el Poeta de América, desbordó toda su influencia sobre la península. Debido a la vida errante y precoz que llevaba, moriría de cirrosis un 6 de febrero.

"¡Qué queréis!, yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer; y a un presidente de República no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, ¡oh Halagabal! de cuya corte -oro, seda, mármol- me acuerdo en sueños... (Si hay poesía en nuestra América ella está en las cosas viejas, en Palenke y Utatlán, en el indio legendario, y el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman.)
Buenos Aires: Cosmópolis.
¡Y mañana!

*

"El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres: "Éste -me dice- es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco; éste es Lope de Vega, éste Garcilaso, éste Quintana. "Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, 0 por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: "!Shakespeare! !Dante! !Hugo..! (Y en mi interior: !Verlaine...!). Luego, al despedirme:
"-Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra, mi querida, de París".

(Rubén Darío *Prosas Profanas*)

AZUL *(1888)*

Inicio del Modernismo

"El color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental" (*Historia de mis libros*. Rubén Darío)

Está conformada por cuentos en prosa poética y poemas, que luego fueron aumentados en la segunda edición por nueve sonetos y algunos escritos del crítico Juan Valera.

- **La obra presenta** la siguiente composición (edición última realizada por el mismo poeta en 1905):
  - ✓ ***Poesías*** contienen aires románticos, así como el gusto por los parnasianos y simbolistas franceses, y un acercamiento al pasado clásico. Se presiente el ansia cosmopolita y afrancesada por la marcada sombra de Leconte de Lisle. Sobresale *El Año Lírico* conformado por: *"Primaveral"*, *"Estival"*, *"Autumnal"* e *"Invernal"* en que Darío manifiesta su visión del amor y su encuentro íntimo con la naturaleza. Aparecen poemas sueltos: *Ananké, Pensamiento de oroño, A un poeta.* También sonetos dedicados a *Caupolicán, Venus, De invierno.* Medallones dedicados a distintos poetas: *Leconte de Lisle, Catulle Mendès, Salvador Díaz Mirón, Walt Whitman, J.J. Palma.*
  - ✓ ***Los cuentos*** están pletóricos de imágenes y marcada por una cuidadosa elaboración de las frases. Sobresalen: *"El pájaro azul"*, *"La reina de Mab"*, *"El rey burgués"*, *"El sátiro sordo"* (en estos pone en claro la situación del poeta en la sociedad contemporánea), *"La ninfa"*, *"El palacio del sol"*, *"El rubí"*, *La canción del oro"*, *"El fardo" etc.*
  - ✓ ***En Chile,*** serie de doce cuadros descriptivos, en que el poeta da a conocer en forma liviana sus impresiones de la vida chilena, aunque escritos en prosa pueden considerarseles con toda propiedad como líricos.

En este libro existe una insistencia por los ambientes lujosos, palacios suntuosos, así como el culturalismo (numerosa referencia a artistas contemporáneos), evocación del mundo clásico (mitología: Venus, Ninfas, Sátiros), referencias a otras tradiciones como la nórdica o germánica y su admiración por la cultura francesa. Así también recoge referncias al mundo oriental (China y Japón).

PROSAS PROFANAS *(1896)*

Cumbre del Modernismo

- **El modernismo alcanza el cenit literario.** Desarrolla nuevamente el tema del amor, ya no en armonía con la naturaleza sino con el arte. Evoca mundos de fantasías medievales y mitos clásicos. Aparte de la diversidad de temas, desarrolla diversas formas métricas y estróficas.
- **El poeta recurre al término *Prosas*** en su acepción medieval: *poemas*. Como estos poemas eran normalmente religiosos, Rubén añade el adjetivo: *Profanas*.
- **La originalidad de** Rubén Darío está en haber sabido expresar los gustos y sentimientos de su época.
- **Formalmente fue una innovación,** creó una poesía elevada y refinada con muchos elementos decorativos (arcaísmos y neologismos) y resonancias musicales: la poesía exótica y preciosista. Resucitó el endecasílabo provenzal, obvió la división de los hemistiquios en el alejandrino, usó eneasílabos y dodecasílabos, polirritmos, etc.
- **Sobresalen poemas** como: *"Sonatina"*, *"Blasón"*, *"Responso a Verlaine"*, *"El coloquio de los centauros"*, *"Yo persigo una forma"*, *"Canto de la sangre"*.

CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA *(1905)*

- **Constituye** el punto culminante de su poesía.
- **Versos más humanos.** Su estilo ahora es más hondo. La angustia, el paso del tiempo, la pérdida de la juventud son los temas que no sólo lo marcan a él sino también al resto de modernistas. Supondrá ya un cambio en la trayectoria del nicaragüense Darío, porque la obra gira en torno a otros ejes temáticos: la evasión aristocrática de la sociedad, la presencia de una cierta preocupación social y política contra el imperialismo bajo una reflexión intimista o la inquietud personal sobre la propia existencia, el tiempo y la muerte. La obra tiene mayor sencillez que las dos anteriores. Expone cómo el Arte, superando a la Naturaleza, que se manifiesta muchas veces como un caos, es capaz de rehacer el orden, de restablecer la armonía divina. Tema importante es, además, su preocupación por el futuro de la cultura hispana. El libro termina con una expresión de temor y duda sobre el misterio de la vida.
- **Sobresalen:** *"Preludio", "Marcha triunfal", "Canción de otoño en primavera", "Lo fatal", "Cyrano en España", "A Roosevelt".*

Otros poemarios: *El Canto Errante, Poemas del otoño y otros poemas, Canto a la Argentina y otros poemas.*

Prosa: *La isla de Oro* (novela inconclusa), *Los raros* (ensayo poético en que muestra su gusto por Verlaine, Ibsen, Martí, Lautréamont), *Tierras solares* (crónicas de sus viajes a Marruecos, Alemania, Austria), *España contemporánea* (artículos periodísticos al colaborar con La Nación).

BLASÓN

El Olímpico cisne de nieve
con el ágata rosa del pico
lustra el ala eucarística y breve
que abre al sol como un casto abanico.

En la forma de un brazo de lira
y del asa de un ánfora griega
es su cándido cuello que inspira
como prora ideal que navega.

Es el cisne de estirpe sagrada
cuyo beso, por campo de seda,
ascendió hasta la cima rosada
de las dulces colinas de Leda.

Blanco rey de la fuente Castalia,
su victoria domina el Danubio
Vinci fue su varón en italia;
Lorengrín es su príncipe rubio.

Su blancura es hermana de lino,
del botón de los blancos rosales
y del albo toison diamantino
de los tiernos corderos pascuales

Rimador de ideal florilegio
es de armiño su lírico manto,
y es el mágico pájaro regio que
al morir rima su alma en un canto

El alado aristócrata muestra
lises albos en campos de azur
y ha sentido en sus plumas la diestra
de la amable y gentil Pompadour.

Boga y boga en el lago sonoro
donde el sueño a los tristes espera
donde aguarda una góndola de oro
a la novia de Luis de Baviera.

Dad, condesa, a los cisnes cariño
dioses son de un país halagüeño
y hechos son de perfume, de armiño
de luz, alba de seda y de sueño.

Lo Fatal

A René Pérez

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura, porque esa ya no sieste.
Pues no hay dilor mas grande que el dolor ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido un futuro terror....
y el espanto seguro el de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra
y por los que no conocemos
y apenas sospechamos, y la carne que tienta,
con sus frescos racimos,
y las tumbas que aguardan
con sus fúnebres ramos,
y no saber a donde vamos
ni de donde venimos!....

Sonatina

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso olvidada se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe
(La princesa está pálida. La princesa está triste)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

-¡Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de amor!

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XIX

- **ROMANTICISMO**
  - Sentimiento. Naturaleza. Libertad.
  - Inicios de la República. Caos político. Dictaduras.
  - **Argentina**
    - **Esteban Echeverría** → Elvira o la novia del Plata. Inicio del Romanticismo hispanoamericano.
    - **José Hernández** → Martín Fierro
    - **José Mármol** → Amalia.
    - **Faustino Sarmiento** → Facundo Quiroga
  - **Colombia**
    - **Jorge Isaacs "María"** – Narrada en primera persona. El amor truncado por la muerte. Precursora del Regionalismo Exaltación de la naturaleza.
- **MODERNISMO**
  - Cosmopolitismo. Exotismo. Lenguaje preciosista. Elitismo. Musicalidad.
  - Época de indiferencia capitalista hacia el arte y Modernización.
  - **Nicaragua**
    - **Rubén Darío** → Félix Rubén García Sarmiento. "Poeta del Cisne"
    - Azul (1888) → Inicio del Modernismo. Conjunto de cuentos y poemas.
    - Prosas Profanas (1896) → Cumbre del Modernismo. Perfección y exotismo.
    - Cantos de vida y esperanza (1905) → De tono reflexivo y humano. El paso del tiempo, la existencia son temas.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿A qué se dedicaron los poetas modernistas por aquellos años?
Rpta.:..

2. ¿Qué contexto histórico se vivía por aquellos años en el Perú?
Rpta.:..

3. ¿Cuál es la importancia de la obra *Elvira o la novia del Plata* para Hispanoamérica?
Rpta.:..

4. ¿Por qué la obra *Azul* es tan importante para nuestro continente?
Rpta.:..

5. ¿Qué diferencias presentó el romanticismo hispanoamericano del europeo?
Rpta.:..

6. ¿En qué consistió en exotismo modernista?
Rpta.:..

7. ¿Cuál fue el aporte de los ensayistas durante el modernismo?
Rpta.:..

8. La obra que marca el inicio del modernismo fue:
Rpta.:..

9. ¿Qué es el hispanoamericanismo?
Rpta.:..

10. ¿Qué critica la obra *El matadero* de Esteban Echeverría?:
Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Las figuras de cisnes, centauros y princesas, representados en los discursos poéticos finiseculares y de principios del siglo xx, en Latinoamérica, corresponden al

A) Vanguardismo. B) Modernismo. C) Realismo.
D) Naturalismo. E) Surrealismo.

SUSTENTACIÓN: El Modernismo fue el primer movimiento plenamente original que surgió en Hispanoamérica. Se desarrolla entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX asimilando características del Parnasianismo y del Simbolismo. Este movimiento se caracteriza por su exotismo que plasmaba su rechazo hacia la sociedad capitalista que le rodeaba y que no lo comprendía. Por eso, Rubén Darío en su prólogo a Prosas profanas expone: "He aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles: qué queréis! yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer".

CLAVE: B

PREGUNTA 2: El poemario Prosas profanas, de Rubén Darío, pertenece al

A) simbolismo. B) modernismo. C) romanticismo.
D) indigenismo. E) costumbrismo.

SUSTENTACIÓN: El Modernismo se caracteriza por su cosmopolitismo, exotismo y esteticismo. Su figura principal fue el poeta nicaragüense Rubén Darío quien le diera inicio al publicar Azul (libro de cuentos y poemas) y lo llevaría al esplendor con Prosas profanas.

CLAVE: B

PREGUNTA 3: Lea el siguiente fragmento y complete con la alternativa adecuada.
Nació en el país de __________ y dio origen al movimiento literario conocido como __________, de gran importancia en Hispanoamérica. Entre sus libros destacan__________ y __________.

A) Perú – Vanguardia – La ciudad y los perros – La guerra del fin del mundo

B) Colombia – Boom – Cien años de soledad – La metamorfosis

C) Nicaragua – Modernismo – Azul – Prosas Profanas

D) Venezuela – Regionalismo – Doña Bárbara – Los ríos profundos

E) Perú – Indigenismo – Los heraldos negros – Tradiciones peruanas

SUSTENTACIÓN: El Modernismo se desarrolla entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX asimilando características de diversas escuelas, sobre todo del Parnasianismo y del Simbolismo. El fundador de esta escuela fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. Entre sus libros destacan Azul, que marca el inicio del modernismo y Prosas profanas que será la obra cumbre del movimiento.

CLAVE: C

PREGUNTA 4: Los escritores del modernismo hispanoamericano rehuían del prosaico mundo burgués y buscaban la belleza en mundos distantes en el espacio (las culturas orientales) o en el tiempo (la mitología griega). Esto constituye la característica del modernismo denominada

A) exotismo.
B) esteticismo.
C) sincretismo.
D) cosmopolitismo.
E) clasicismo.

SUSTENTACIÓN: El Modernismo se caracteriza por su exotismo que plasmaba su rechazo hacia la sociedad capitalista que no lo comprendía y buscaban la belleza en mundos distantes en el espacio o en el tiempo.

CLAVE: A

PREGUNTA 5: El esteticismo es una característica importante del modernismo; ello implica la presencia recurrente de diversas figuras literarias como la sinestesia. Identifique, en los siguientes versos de Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío, dónde se halla la figura mencionada y explique en qué consiste.

«Yo soy aquel que ayer no más decía
El verso azul y la canción profana»

A) «La canción profana» – Comparación a partir de una relación entre dos elementos

B) «Yo soy aquel» – Mezcla de palabras o conceptos al inicio de un verso

C) «El verso azul» – Mezcla de sensaciones que corresponden a sentidos diferentes

D) «La canción profana» – Exageración que incrementa rasgos de aquello a lo que se alude

E) «Ayer no más decía» – Cambio del sentido denotativo de un término a otro figurado

SUSTENTACIÓN: El Modernismo se caracterizó por su esteticismo. Para lograr este efecto recurre a diversas figuras, entre ellas, la Sinestesia: (Syn: con, junto; estesia: sentido) Consiste en destacar una sensación, propia de un sentido determinado, a partir de otra sensación, que afecta a un sentido diferente. De este modo se tocan colores, se ven perfumes, se huelen melodías, subrayando la primacía absoluta de la sensorialidad y la correspondencia de los sentidos con otros.

CLAVE: C

PREGUNTA 6: El Modernismo se desenvuelve durante un contexto de:

A) culminación del colonialismo español, pues Cuba y Puerto Rico se liberan de España.

B) La expansión de ideas liberales como producto de la revolución francesa.

C) La aparición de dictaduras y caudillismo militar tras la independencia.

D) El apogeo gamonalista en el mundo de provincia tras la caída imperialista.

E) La Primera Guerra Mundial y su impacto devastador que convierte al artista en un insecto.

SUSTENTACIÓN: El Modernismo aparece en 1888 con la obra Azul de Rubén Darío. Por esos años, Cuba buscaba independizarse de España y lo conseguiría en 1898.

CLAVE: A

PREGUNTA 7: Es una característica ajena al modernismo

A) síntesis y asimilación de de los diversos aportes literarios del momento.
B) en cuanto a la narrativa tuvo influencia del Naturalismo francés.
C) búsqueda de mundos exóticos y extraños, creando una poesía elitista y preciosista.
D) sus modelos inmediatos fueron los simbolistas y parnasianos franceses.
E) primer movimiento literario que llegó a Hispanoamérica e influyó en España.

SUSTENTACIÓN: El Modernismo nace en Hispanoamérica, fue el primer movimiento e influyó en España.

CLAVE: E

PREGUNTA 8: Es una característica del libro Azul de Rubén Darío:

A) marca el inicio el modernismo, de temática aún provinciana e imitadora de Bécquer.
B) los poemas muestran una gran innovación de estrofas y temáticas exóticas.
C) los cuentos incorporan una serie de elementos poéticos (subjetividad, imágenes plásticas).
D) aún se respiran aires románticos en cuanto a algunos de los ensayos.
E) es un libro de temática existencial, reflexiva y matiz pesimista.

SUSTENTACIÓN: Azul significó un gran acercamiento a la francesa. Gracias a los simbolistas y parnasianos, Darío desarrolla cuentos con elementos poéticos brindándole belleza a sus escritos.

CLAVE: C

PREGUNTA 9: En cuanto a Prosas profanas, es falso que:
I. centra su reflexión en la existencia humana.
II. es recurrente la temática del erotismo

III. presenta mundos exóticos.
IV. lenguaje popular para las masas
V. presenta destreza métrica y rítmica

A) I, II y III
B) II, III y V
C) I y IV
D) II y III
E) I, III IV y V

SUSTENTACIÓN: Prosas profanas es la obra cumbre del modernismo, en ella el lenguaje se hace exquisito, el exotismo desborda y el erotismo (amor) es uno de los temas preferidos.

CLAVE: B

PREGUNTA 10: Es correcto, sobre los siguientes versos:
La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? / Los suspiros se escapan de su boca de fresa.

I.- Versos alejandrinos con rima consonante
II.- acentos rítmicos en la 3ª y 6ª de cada hemistiquio
III.- hemistiquios heptasílabos
IV.- pertenecen al poema titulado «Sonatina»

A) I, II y III
B) II, III y IV
C) I y IV
D) II y III
E) I, II, III y IV

SUSTENTACIÓN: Todas las alternativas presentadas son correctas.

CLAVE: E

PREGUNTA 11: Una de las características del Modernismo es el hispanoamericanismo, que consiste en

A) representar algunas nacionalidades de América.
B) copiar moldes de varias corrientes europeas.
C) revalorar distintos símbolos de estirpe hispana.
D) rechazar a las diversas nacionalidades americanas.
E) proponer una identidad hispanoamericanista.

SUSTENTACIÓN: El modernismo propone que Hispanoamérica sea considerada un espacio supranacional con identidad propia.

CLAVE: E

PREGUNTA 12: ¿En qué consiste, esencialmente, el esteticismo modernista?

A) Rechazar los postulados del Simbolismo.
B) Buscar la verdad en mundos distantes.
C) Dar relevancia a la dimensión artística.
D) Asumir el arte como actividad lucrativa.
E) Modernizar la literatura hispanoamericana.

SUSTENTACIÓN: El esteticismo modernista consiste en exaltar la dimensión estética o artística.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado: "La actitud cosmopolita de los escritores modernistas se evidencia en su apertura hacia las más recientes corrientes de la cultura europea y norteamericana, en especial el

A) dadaísmo y el simbolismo".
B) naturalismo y el parnasianismo".
C) impresionismo y el cubismo".
D) simbolismo y el parnasianismo".
E) positivismo y el surrealismo".

SUSTENTACIÓN: La actitud cosmopolita de los escritores modernistas se evidencia en su apertura hacia las más recientes corrientes de la cultura europea y norteamericana, en especial el simbolismo y el parnasianismo franceses.

CLAVE: D

PREGUNTA 14: El afán de los modernistas de convertir el arte y lo bello en verdaderos sustitutos de la religión es una característica de dicho movimiento denominada

A) neorromanticismo. B) sincretismo.
C) hispanoamericanismo.
D) nacionalismo. E) esteticismo.

SUSTENTACIÓN: Al erigir el arte y lo bello como sustitutos de la religión, los modernistas demostraban sus concepciones esteticistas.

CLAVE: E

PREGUNTA 15: *El rey interrumpió:*

-Ya habéis oído. ¿Qué hacer?

Y un filósofo al uso:

-Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música; podemos colocarle en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando paseéis.

Sí -dijo el rey- y dirigiéndose al poeta:

-Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, ni de ideales. Id.

A partir del extracto anterior, perteneciente a "El rey burgués", uno de los cuentos de *Azul*, de Rubén Darío, se puede afirmar que durante el periodo del modernismo el artista

A) debió dedicarse a profesiones como la enseñanza o la política.
B) es marginado en una sociedad guiada por el afán de lucro.
C) solo fue protegido por los mecenas de las clases dominantes.
D) se aísla en las cortes de los reyes alejándose de la sociedad.
E) desprecia el gusto vulgar y adopta el de nobles y filósofos.

SUSTENTACIÓN: "El rey burgués" es un relato en el que se refiere la situación del artista durante la época modernista: marginado por una sociedad dominada por el afán de lucro

CLAVE: B

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. El romanticismo hispanoamericano se desarrolla tras las guerras de independencia, primero en........... con un matiz...........

A) Argentina – sentimental
B) Colombia – histórico
C) Argentina – intimista
D) Colombia – social
E) Argentina – social

2. María de Jorge Isaacs es una novela romántica que exalta además del amor:

A) la imitación de la realidad
B) la naturaleza
C) la renovación formal
D) sistema semicolonial
E) la normativa clásica

3. Sobre la novela María una idea es incorrecta:

A) la protagonista padece de epilepsia.
B) el escenario es el ambiente natal del autor
C) "María" es el gran grito de la naturaleza americana
D) Efraín viaja a Bogotá a terminar sus estudios de medicina
E) La novela está llena de sabor local

4. Característica que le ofrece más intimismo a la obra María:

A) Es epistolar
B) Escrita en 1ra persona
C) Innova en cuanto a técnicas
D) Es exageradamente barroca con alusiones mitológicas
E) Es de tendencia onírica

5. En María de Isaacs, Efraín

A) Viaja a España a estudiar medicina
B) Logra casarse con María
C) Ve morir a María en sus brazos
D) Se suicidó al ver muerta a su amada
E) Decide continuar sus estudios tras la muerte de María

6. El Romanticismo hispanoamericano coincide históricamente con:

A) La independencia de las colonias norteamericanas.
B) El peñado de la contrarreforma en los virreinatos.
C) Un oleaje de anarquía, caudillaje e inestabilidad política.
D) El avance imperialista en todo Latinoamérica.
E) El estallido de la Guerra Franco-Prusiana.

7. El romanticismo hispanoamericano en su primer momento desarrolla una temática...... debido a............:

A) Social – la aparición de dictaduras.
B) Sentimental – un periodo de esplendor
C) Histórica – la influencia del costumbrismo español
D) Política – la gran difusión del romanticismo.
E) Existencial – las luchas por las independencias

8. El poema épico Martín Fierro, considerado Poema Nacional de Argentina, es obra de:

A) Faustino Sarmiento
B) Ricardo Palma
C) José Hernández
D) Ricardo Güiraldes
E) Leopoldo Lugones

9. El Romanticismo se inaugura en Hispanoamérica con la obra de:

A) Domingo Faustino Sarmiento.
B) Esteban Echeverría.
C) José Hernández.
D) José Mármol.
E) Jorge Isaacs.

10. Es ajeno al romanticismo argentino:

A) Martín Fierro es narrada en primera persona y se describen las costumbres del gaucho.
B) Elvira o la novia del Plata es una novela de Echeverría que inicia el romanticismo.
C) las obras ya plantean el problema: civilización y barbarie del futuro regionalismo.
D) régimen de Manuel de Rosas y persecución a los poetas y escritores.
E) asimilación de la literatura venida de Inglaterra y Francia.

11. La poesía modernista se propuso transformar en fuente de belleza las diversas dimensiones de la realidad; a este rasgo se le denomina

A) cosmopolitismo.
B) esteticismo.
C) sincretismo.
D) hispanoamericanismo.
E) simbolismo.

12. El escritor modernista se encierra en la esfera de lo bello y fuga de la realidad, por eso

A) se consagra al arte transformando su obra en mercancía.
B) busca crear un espacio supranacional con identidad propia.
C) rechaza toda referencia a las culturas grecolatinas y orientales.
D) pone de relieve los grandes aportes de los pueblos nativos.
E) hace referencia en su poesía a figuras y elementos exóticos.

13. En relación con la situación del artista durante el modernismo, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Su obra de arte se inspiraba en las culturas indígenas.
B) Debía realizar trabajos alternos a la creación artística.
C) Se afanaba por entender e imitar el gusto popular.
D) Consideraba a la obra de arte como pura mercancía.
E) Era apoyado económicamente por diversos mecenas.

14. En el modernismo hispanoamericano, el exotismo típico en sus obras nace como consecuencia de la

A) insatisfacción del artista con la sociedad que lo margina.
B) amplia exploración de la historia y la mitología americana.
C) unificación del continente bajo una misma visión política.
D) influencia de la poesía y ensayo de la Generación del 98.
E) experimentación y creación de nuevas formas métricas.

15. El cosmopolitismo modernista se entiende como la

A) inclinación por temas existencialistas en la obra literaria.
B) exaltación de las tradiciones populares de América Latina.
C) búsqueda de una identidad supranacional para el continente.
D) atención e influencia de tradiciones literarias europeas.
E) expresión del pesimismo de los autores por su situación vital.

16. En el Modernismo, la situación social del artista se ve afectada porque

A) se encierra en lo bello siendo condenado a la incomprensión de los demás.
B) solo produce obras para el gusto vulgar, lo que afecta severamente su arte.
C) su obra se transforma en mercancía y deja de ser protegido por el mecenazgo.
D) el continente americano continúa viviendo en el atraso socioeconómico.
E) para poder sobrevivir, debe dedicarse al periodismo o a la enseñanza.

17. Sobre el Modernismo, complete: "A la asimilación de diversos aportes artísticos y culturales se le denomina ____________".

A) esteticismo
B) cosmopolitismo
C) hispanoamericanismo
D) exotismo
E) sincretismo

18. "El Modernismo fue el primer movimiento estético original de Hispanoamérica que surgió

A) a fines del siglo XIX y en un contexto de cambios socioeconómicos".
B) bajo la influencia del espíritu iconoclasta de la Vanguardia europea".
C) como consecuencia del dinamismo propuesto por el Barroco español".
D) durante la primera mitad del siglo XIX bajo la influencia del Neoclasicismo".
E) por el apoyo a los artistas por parte del mecenazgo de la burguesía".

19. Respecto a la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados referidos al Modernismo, marque la opción que contenga la secuencia correcta.

I. Se manifestó principalmente a través del teatro.
II. Los mayores aportes se produjeron en la novela.
III. Se exaltó la dimensión estética de la realidad.
IV. Recibió el influjo de la literatura francesa.

A) VVVF B) VFFV
C) FVFF
D) FFVF E) FFVV

20. Con respecto a las literaturas de las diversas regiones de Hispanoamérica, el Modernismo se propuso ser

A) exotista, al asimilar toda forma de influencia extranjera.
B) histórico, porque da relevancia a la conquista española.
C) integrador, representativo del espacio hispanoamericano".
D) objetivo, porque describe el mundo de manera inverosímil.
E) innovador, abandona los modelos de la novela decimonónica.

Capítulo 9

Literatura Hispanoamericana del Siglo XX: Posmodernismo - Vanguardismo - Posvanguardismo

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce la necesidad de los poetas de querer destruir las normas establecidas en el arte con la finalidad de buscar un nuevo lenguaje.
- Descubre las diferentes modalidades de la vanguardia, tanto en la poesía como en la narrativa, mostrando un deseo de querer hallar una nueva forma de comunicar.

LECTURA:

ORQUESTACIÓN DIEPÁLICA
(Palés Matos y Diego Padró)

Ja— já, ji— jí, uf! La carcajada
y la tertulia de los búhos isócromos!
Be— eh… Se yergue en dos patas el
cabro… be-eh,
y en la lejanía: do-re-mi-fa-sol,
pío, pío, pío, rui-rui-rui-se-ñor, se-ñor-
or…
Pzzzzzh, del grillo ríspido y lunático.
¿qué se aproxima si-gi-lo-sa-men-te?
chaf, chaf, chaf, chaf; ohr-án-ohrr-áu-au,
y un buey remoto y cósmico en la bruma
la emprende con los perros trasnochados.
Chrrr-áu-áu-mmmuuueee… en la ultranoche
pasa humoso y tremendo como una sombra
astral.
Las últimas estrellas demacradas
danzan sobre la niebla vagamente,
……………………………………………
Pit… pit… pit… co-quí-co-co-quí… quí…
Pitirr-pitrr, chi-chichichuí, chi- chichichuí…
Chocla, chocla, cho cla, mmmeee…
Caaacaracaca, pío, pío, caaaracacaaa…
Juá, juá, juá, juá; uishe-ó uishe-ó uishe-ó…
Cucurucú ¡qui qui ri quí! ¡Cocorocó!

INTRODUCCIÓN

El siglo XX fue la época de las grandes transformaciones: avances en el campo de la ciencia y la tecnología, el Imperialismo y la difusión de las ideas socialistas. La literatura abre las puertas al ***Posmodernismo*** a través de una arte sencillo e intimista, sin embargo, el artista no quiere ver desde las celosías aquellos cambios, quiere vivirlos y experimentar con ellos, por eso surge una literatura que destroza todo el pasado en busca de nuevas formas de expresión, un lenguaje que exprese sus ideas sin hipocresías, pero, al mismo tiempo, lúdica: el ***Vanguardismo.*** Esta locura desatada que se reinventa día a día se manifiesta en el Perú con Vallejo y Moro. Cuando esta tempestad se calme, surgirá, el llamado por muchos críticos, ***Posvanguardismo*** como una brisa de paz. Estos son los movimientos que ocuparán este capítulo.

POSMODERNISMO

DEFINICIÓN

Algunos críticos recurren a esta expresión para designar la fase final del modernismo, otros, para señalar la época posterior (vanguardismo, posvanguardismo, etc.). Nosotros consideraremos como la fase última del Modernismo que se inicia en 1905 (publicación de *Cantos de vida y esperanza*) y 1916 (Muerte de Rubén Darío y comienzo del vanguardismo con Huidobro). Este movimiento puede ser considerado como un período de transición del modernismo a nueva líneas creadoras como el vanguardismo y el realismo regionalista.

(Tomado de *Literatura*. Ricardo González Vigil)

MÉXICO:

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ (1871-1932): Poeta mexicano, aunque estudió y ejerció como médico durante quince años en diversos lugares del estado de Sinaloa. Fundó la revista literaria Argos y Pegaso; fue presidente del Ateneo de la Juventud, profesor de Literatura Francesa en la Escuela de Altos Estudios. Su obra fue influida por la poesía simbolista francesa y se sitúa entre el final modernista y el posmodernismo. *Los senderos ocultos, La muerte del Cisne.*

Tuércele el cuello al cisne. . .

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda. . .y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. . .

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en al sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.

URUGUAY:

CARLOS SABAT ERCASTY (1887 – 1982): Poeta uruguayo. Se alejó del modernismo para iniciar una etapa clasicista y filosófica, con densa impregnación oriental. Su poesía no abarca sólo al ser humano sino además a la naturaleza, a las fuerzas escondidas que se enfrentan con el gran misterio del universo y también con las posibilidades del hombre. Le canta al río, al verde y al mar de su tierra. *Pantheos, Poemas del hombre – Libro de la Voluntad, Poemas del hombre – Libro del Corazón, Poemas del hombre – Libro del Tiempo, Poemas del hombre – Libro del Mar.*

En el vuelo absoluto

Más allá de la luz y los diáfanos ojos,
más allá del paisaje efímero y cambiante,
más allá de las noches curvadas de tinieblas
y de las ruedas lúcidas y ciegas de los astros,
más allá de mí mismo, de mi abismada carne,
de mis hondas memorias, de mis vastos afanes,
del silencio recóndito y la tensa palabra,
de todo pensamiento enraizado en la frente,

más allá está el misterio sublime y sobrehumano,
la ultranoche que roza la luz del infinito,
la desnudez del alma en su inmortal esencia.

Y hay un amor profundo en soledad divina,
la armonía insondable, la identidad suprema,
y el inefable vuelo del alma por los éxtasis!

PABLO NERUDA Y SABAT ERCASTY

"Por aquellos tiempos había llegado a Santiago la poesía de un gran poeta uruguayo, Carlos Sabat Ercasty, poeta ahora injustamente olvidado. La persona que me habló y me comunicó un entusiasmo ferviente por la poesía de Sabat Ercasty fue mi gran amigo, el malogrado poeta Joaquín Cifuentes Sepúlveda. Por este joven y generoso poeta, que guardaba una admiración perpetua hacia sus compañeros y una falta de egoísmo casi suicida que lo llevó, tal vez por aminorarse, a la destrucción y la muerte, conocí yo los poemas de Sabat Ercasty.

En este poeta vi yo realizada mi ambición de una poesía que englobara no sólo al hombre, sino a la naturaleza, a las fuerzas escondidas, una poesía epopéyica que se enfrentara con el gran misterio del universo y también con las posibilidades del hombre. Entré en correspondencia con él. Al mismo tiempo que yo proseguía y maduraba mi obra, leía con mucha atención las cartas que él generosamente dedicaba a un tan desconocido y joven poeta. Yo tenía tal vez 17 o 18 años y aquella noche, después de haber escrito ese poema, decidí enviarle este fruto de mi trabajo en el que había puesto lo más original de lo esencial mío. Se lo mandé pidiéndole una opinión muy franca sobre él, a la vez que lo consultaba si le parecía hallar alguna influencia de Sabat Ercasty.

Yo pensé, y mi vanidad me perdió, que el poeta me lanzaría una ininterrumpida serie de elogios por lo que yo creía una verdadera obra maestra dentro de los límites de mi poesía. Recibí poco después, y sin que ello disminuyera mi entusiasmo por él, una noble carta de Sabat Ercasty en que me decía que había leído en ese poema una admirable poesía que lo había traspasado de emoción, pero que, hablándome con el alma y sin hipocresía alguna, hallaba que ese poema tenía "la influencia de Carlos Sabat Ercasty". (Pablo Neruda. Confieso que he vivido)

DELMIRA AGUSTINI (1886 - 1914): A los veintidós años conoció a Enrique Job Reyes. En contra de los deseos de su madre se hicieron novios. Relación que duró unos cinco años terminando en matrimonio. Pero el matrimonio no fue tan afortunado. A los veintiún días, Delmira retornó a la casa de sus padres. Comenzó ella los trámites del divorcio poco después y siendo firmado seis meses más tarde. Lo que es un poco difícil de comprender es que la pareja continuaba como amantes a escondidas durante todo este proceso.

Una tarde, en una de las citas con su exesposo, sucedió la tragedia. Reyes le disparó dos veces, falleciendo ella al instante. Acto seguido él se disparó, muriendo dos horas más tarde en el hospital. En seis años publicó tres libros de poemas: *El libro blanco, Cantos de la montaña* y *Los cálices vacíos*.

Las alas

Yo tenía...
dos alas!...
Dos alas,
que del Azur vivían como dos siderales
raíces!...
Dos alas,
con todos los milagros de la vida, la muerte
y la ilusión. Dos alas,
fulmíneas
como el velamen de una estrella en fuga;
Dos alas,
como dos firmamentos
con tormentas, con calmas y con astros...

¿Te acuerdas de la gloria de mis alas?...
El áureo campaneo
del ritmo; el inefable
matiz, atesorando
el iris todo, más un iris nuevo
ofuscante y divino,
que adoraran las plenas pupilas del Futuro,
(las pupilas maduras a toda luz!)... El vuelo...
El vuelo eterno, devorante y único,
que largo tiempo atormentó los cielos,
despertó soles, bólidos, tormentas:
abrillantó los rayos y los astros
¿y la amplitud? : tenían
calor y sombra para todo el Mundo,
y hasta incubar un "más allá" pudieron.

Un día, raramente
desmayada a la tierra,
Yo me dormí en las felpas profundas de este
bosque...
Soñé divinas cosas...
Una sonrisa tuya me despertó, paréceme...
¡Y no siento mis alas!...
¿Mis alas?...
- Yo las vi deshacerse entre mis brazos...
¡Era como un deshielo!

JUANA DE IBARBOUROU (1895 – 1979): Su nombre verdadero fue Juana Fernández, sería su esposo, el coronel Lucas Ibarborou, quien le diese el apellido con que se haría famosa. En su poesía no hay angustia por sentirse amada o poseída, ni el recuerdo fatigante de los amores pasados, sino un deleite de "animal bello insinuante irresistible" (Joao Franciso Ferreira). *Lenguas de diamante, Raíz salvaje, La rosa de los vientos.*

LA HORA

Tómame ahora que aun es temprano
y que llevo dalias nuevas en la mano.

Tómame ahora que aun es sombría
esta taciturna cabellera mía.

Ahora que tengo la carne olorosa
y los ojos limpios y la piel de rosa.

Ahora que calza mi planta ligra
la sandalia viva de la primavera.

Ahora que mis labios repica la risa
como una campana sacudida a prisa.

Después..., ¡ah, yo sé
que ya nada de eso más tarde tendré!

Que entonces inútil será tu deseo,
como ofrenda puesta sobre un mausoleo.

¡Tómame ahora que aun es temprano
y que tengo rica de nardos la mano!

Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca
y se vuelva mustia la corola fresca.

Hoy, y no mañana. ¡Oh amante! ¿no ves
que la enredadera crecerá ciprés?

CHILE:

GABRIELA MISTRAL (1889 – 1957) (Lucila Godoy de Alcayaga. Asumió el seudónimo en honor al poeta italiano Gabriel D'Annunzio y del francés Federico Mistral. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945): Poeta chilena. Se dedicó a la docencia en diferentes pueblos de su país: toda esta experiencia vivida aparecerá en su primer libro *Desolación* cuyos versos presentan mezcla de dureza y ternura, aquí incluye sus *Sonetos de la muerte*. Luego del desastre de su matrimonio (suicidio de su novio, modesto empleado de ferrocarriles, Romelio Ureta) recogería cantos de ronda para niños en su poemario *Ternura*. *Tala*, nuevo libro escrito con el pesar de los acontecimientos en España y la preocupación de los niños vascos bajo el régimen de Franco. Su poesía parte del modernismo, acercándose mucho a la de Amado Nervo, aunque también se aprecia el alma de Frédéric Mistral y el estilo de la Biblia. A pesar de sus imágenes violentas y su gusto por los símbolos. Evoluciona desde un modernismo hacia una literatura más intelectual. *"Hay un rebuscamiento de palabras escogidas que no retratan la realidad sino que penetran en un mundo de universos creados"* (Augusto Tamayo Vargas). Sus temas predilectos: la maternidad, el amor, la comunión con la naturaleza americana, la muerte como destino, y, por encima de todos, un extraño panteísmo religioso, que, no obstante, persiste en la utilización de las referencias concretas al cristianismo. *El ruego*.

Sonetos de la muerte

Del nicho helado en que los hombres te pusieron,
te bajaré a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron,
y que hemos de soñar sobre la misma almohada.

Te acostaré en la tierra soleada con una
dulcedumbre de madre para el hijo dormido,
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna
al recibir tu cuerpo de niño dolorido,

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas,
y en la azulada y leve polvoreda de luna,
los despojos livianos irán quedando presos.

Me alejaré cantando mis venganzas hermosas,
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna
bajará a disputarme tu puñado de huesos!

Apegado a mí

Velloncito de mi carne,
que en mi entraña yo tejí,
velloncito friolento,
¡duérmete apegado a mí!
La perdiz duerme en el trébol
escuchándole latir:
no te turben mis alientos,
¡duérmete apegado a mí!
Hierbecita temblorosa
asombrada de vivir,
no te sueltes de mi pecho:
¡duérmete apegado a mí!
Yo que todo lo he perdido
ahora tiemblo de dormir.
No resbales de mi brazo:
¡duérmete apegado a mí!

Pablo Neruda y Gabriela Mistral: "Por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Era la nueva directora del liceo de niñas. Venía de nuestra ciudad austral, de las nieves de Magallanes. Se llamaba Gabriela Mistral. Yo la miraba pasar por las calles de mi pueblo con sus ropones talares, y le tenía miedo. Pero, cuando me llevaron a visitarla, la encontré buena moza.
En su rostro tostado en que la sangre india predominaba como un bello cántaro araucano, sus dientes blanquísimos se mostraban en una sonrisa plena y generosa que iluminaba la habitación. Yo era demasiado jover para ser su amigo, y demasiado tímido y ensimismado"... "Me embarcó en esa seria y terrible visión de los novelistas rusos y Tolstoi, Dostoievski, Chejov, entraron en mi más profunda predilección".

(Pablo Neruda. Confieso que he vivido)

ARGENTINA:

ALFONSINA STORNI (1892-1938): Nació en Suiza, se nacionalizó argentina y murió en el Mar del Plata. A temprana edad, empieza a publicar sus primeros poemas en revistas locales pero muy pronto, cuando le faltan pocos meses para cumplir los veinte años, toma el tren rumbo a Buenos Aires: embarazada de un hombre casado y veinticuatro años mayor que ella. Desde ese momento hasta su muerte, afrontará la vida como madre soltera pasando por alto los prejuicios morales de una sociedad hipócrita y estrecha. A los cuarenta y seis años, y bajo una lluvia torrencial, se arroja al mar desde un espigón dejando como testamento un poema, *Voy a dormir*, y una carta de despedida a su hijo Alejandro. Poco antes le habían detectado cáncer al pecho por lo que se sometió a una operación, en la que perdió el seno derecho. En su poesía pueden hallarse dos etapas: *Inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente y Laguidez.* Luego, una etapa que la conduce hacia la vanguardia, aparecerían *Ocre y poemas de amor, Mundo de siete pozos, Mascarilla y trebol*

TÚ ME QUIERES BLANCA

TÚ ME QUIERES alba,
Me quieres de espumas,
Me quieres de nácar.
Que sea azucena
Sobre todas, casta.
De perfume tenue.
Corola cerrada

Ni un rayo de luna
Filtrado me haya.
Ni una margarita
Se diga mi hermana.
Tú me quieres nívea,
Tú me quieres blanca,
Tú me quieres alba.

Tú que hubiste todas
Las copas a mano,
De frutos y mieles
Los labios morados.
Tú que en el banquete
Cubierto de pámpanos
Dejaste las carnes
Festejando a Baco.
Tú que en los jardines
Negros del Engaño
Vestido de rojo
Corriste al Estrago.

Tú que el esqueleto
Conservas intacto

No sé todavía
Por cuáles milagros,
Me pretendes blanca
(Dios te lo perdone),
Me pretendes casta
(Dios te lo perdone),
¡Me pretendes alba!

Huye hacia los bosques,
Vete a la montaña;
Límpiate la boca;
Vive en las cabañas;
Toca con las manos
La tierra mojada;
Alimenta el cuerpo

Con raíz amarga;
Bebe de las rocas;
Duerme sobre escarcha;
Renueva tejidos
Con salitre y agua;
Habla con los pájaros
Y lévate al alba.
Y cuando las carnes
Te sean tornadas,
Y cuando hayas puesto
En ellas el alma
Que por las alcobas
Se quedó enredada,
Entonces, buen hombre,
Preténdeme blanca,
Preténdeme nívea,
Preténdeme casta.

VOY A DORMIR

DIENTES de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.

Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación, la que te guste;
todas son buenas: bájala un poquito.

Déjame sola: oyes romper los brotes...
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájalo te traza unos compases

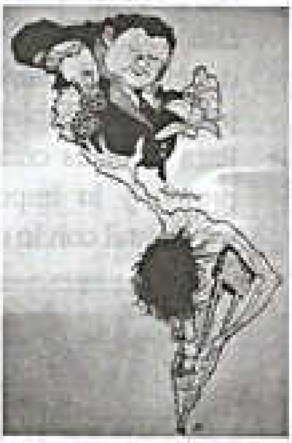
para que olvides... Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido...

Otros posmodernistas fueron: Enrique Banchs (Argentina), Andrés Eloy Blanco (Venezuela), Medarado Ángel Silva (Ecuador), Evaristo Ribera Chevremont (Puerto Rico), Porfirio Barbajacob (Colombia).

VANGUARDISMO

CONTEXTO

- El imperialismo norteamericano fue extendiendo su brazo por todos los países, luego de reemplazar a Gran Bretaña como mercado más importante, convirtiéndose en el inversor principal de bienes, de esta manera decide intervenir en los asuntos internos de los países del continente.
- Se da un acelerado proceso de modernización en las ciudades. Mientras la población rural continúa viviendo en la más profunda pobreza y opresión. La migración rural a las ciudades se convirtió en algo habitual y característico, a menudo creando extensos cinturones de miseria, y aunque se mantuvo la desigualdad en el modo de vida entre la ciudad y el campo, la producción agrícola continuó siendo el pilar de la economía de exportación de Latinoamérica.
- Las ideas socialistas, cuya difusión determina la aparición de diferentes movimientos políticos como el APRA y el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui en el Perú.
- Durante este período la literatura y otras artes sienten una necesidad de *buscar lo propio en su tierra*, así como denunciar los males que aquejan internamente a cada país: Revolución Mexicana, Explotación del caucho, Gamonalismo, Explotación extranjera y oportunismos políticos. Entonces aparecen *dos tendencias*

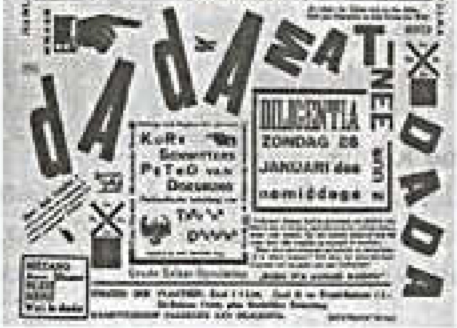


marcadas: el *Regionalismo* en la narrativa, como una respuesta a estas necesidades, y la otra la *Vanguardia* en el campo poético, como consecuencia del impacto de las escuelas europeas como el *Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo, Ultraísmo* y escuelas nacidas en América latina como el *Pancalismo, Estridentismo, Creacionismo, Auguralismo, Runrunismo* (aunque estas últimas no tuvieron tanta resonancia).

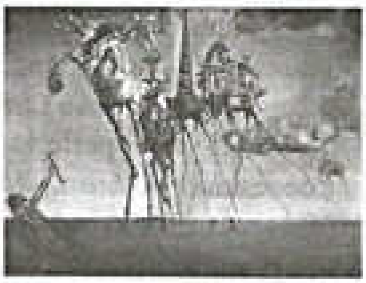
- También aparecieron poetas, que si bien recibieron influencias de las vanguardias dieron su *propia personalidad y estilo*.

CARACTERÍSTICAS

- Congloba a un conjunto de corrientes que surgieron al finalizar la Primera Guerra Mundial.
- Los artistas cuestionaron el arte, la sociedad y revolucionaron las diferentes formas de expresión artística.
- Esta tendencia manifestó su total rechazo a todo lo que indicaba la preceptiva literaria clásica, orientándose hacia un arte nuevo y libre. Desecha el uso racional del lenguaje, la sintaxis lógica, la forma declamatoria y el legado musical, dando primacía al ejercicio continuado de la imaginación, a las imágenes insólitas y visionarias, a la nueva disposición tipográfica, a efectos visuales y a una forma discontinua y fragmentada que hace de la simultaneidad el principio constructivo esencial. Cultivan caligramas, visualización de la poesía, se aprovecha el nivel espacial del poema, y el versolibrismo.
- Interrelación de artes plásticas, música, cine y creación literaria. Un ejemplo de esta interacción lo ofrece el Surrealismo, cuya producción abarca la lírica y la narrativa, la pintura, el cine, etc.
- Fundan nuevos ismos o practican nuevas tendencias como el Creacionismo, Ultraísmo, Atalayismo, Noísmo, Estridentismo, Runrunismo; Simplismo, etc.
- Se desarrolla una poesía de contenido social y político, de protesta contra el sistema.
- A pesar del impacto de los ismos europeos, los integrantes o impulsores de estas manifestaciones renovadoras de la vanguardia o del "arte nuevo" (que era la denominación con que la mayoria preferia identificarse) buscaron marcar su diferencia e incluso distanciamiento crítico con respecto a muchas de las tendencias del vanguardismo europeo. En un temprano texto de 1914, Vicente Huidobro, se refiere al Futurismo diciendo, entre otras cosas: "*el señor Marinetti prefiere un automóvil a la pagana desnudez de una mujer. Es esta una cualidad de niño chico: el trencito ante todo. Agú, Marinetti. / En lo único que estoy de acuerdo con Marinetti es en la proclamación del verso libre*". Contra el Surrealismo se pronuncia tambien César Vallejo ("Autopsia del Superrealismo", Amauta).
- Para muchos críticos, se tuvo la capacidad de combinar lo tradicional y lo moderno, lo propio y lo importado, el arte popular con las manifestaciones culturales de élite, lo occidental con lo que no lo era.



La vanguardia se extendió por todas las artes tanto en la poesía como en al pintura. Salvadór Dalí es uno de los mejores exponentes del Surrealismo



REPRESENTANTES:

ARGENTINA: A comienzos de los años 30 el centro más importante de la vanguardia literaria fue Buenos Aires, cuya influencia llegó a toda Hispanoamérica. En esa ciudad, Borges y sus seguidores participaron de forma activa en la vida cultural de la ciudad editando muchas revistas vanguardistas como *Prisma, Proa, Martín Fierro* y fundando los grupos literarios (*Florida, Boedo*).

ULTRAÍSMO:

Desarrolló solo poesía. El primero que utilizó este término fue *Guillermo de Torre*, escritor español, y en otoño de 1918 publicó el *manifiesto del ultraísmo*. La revista más importante de este movimiento fue *Ultra*.

Los rasgos principales fueron:

- Rechazo de la sentimentalismo, de la subjetividad y de la retórica.
- Uso máximo de las metáforas.
- Tono irónico.
- Interrupción del discurso lógico.
- Representaciones de las visiones fragmentarias del mundo, en la forma de los cuadros con muchos niveles y sentidos.

JORGE LUIS BORGES (1899 – 1986):

Leyó la Biblia, el Corán y la obra budista. En la filosofía, respetaba a Heraclito, Platón, Sócrates, Decartes, Shopenhauer y Kant, y estuvo bajo la influencia de la literatura inglesa, pero también es importante la influencia de la obra en alemán. Difundió el Ultraísmo por Argentina.

En 1921 en *Prisma* expone su visión de la renovación ultraísta de la poesía:

- reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora.
- no se usan los nexos y los adjetivos inútiles.
- abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, etc.
- síntesis de dos o más imágenes en una para conseguir el efecto más fuerte.

Obra poética: *Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, Cuaderno San Martín, El hacedor* (libro de poemas y minificciones), *El otro, el mismo, Para las seis cuerdas, Elogio de la sombra, El oro de los tigres, La rosa profunda, La moneda de hierro, Historia de la noche, La cifra, Los conjurados.*

Motivos de su poesía:

- El tiempo y la búsqueda para su secreto.
- Canta sobre espejos y sobre el miedo que tuvo de ellos desde su niñez.
- Temas cotidianos: calles, zoo, lluvia, pero en ellos casi siempre está presente el tema del origen humano, el tema sobre el sentido de la vida humana.
- Mezcla los tiempos, pasado y presente.
- El laberinto como una búsqueda del hombre de las respuestas finales que siempre acaba con un fracaso está presente en la poesía y prosa también.
- Buenos Aires, evoca los recuerdos de su niñez y juventud.
- La muerte está presente también en su obra poética. *Milonga de muertos*.

Arte Poética

Mirar el río hecho de tiempo y agua
Y recordar que el tiempo es otro río,
Saber que nos perdemos como el río
Y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
Que sueña no soñar y que la muerte
Que teme nuestra carne es esa muerte
De cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
De los días del hombre y de sus años,
Convertir el ultraje de los años
En una música, un rumor y un símbolo,

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
Un triste oro, tal es la poesía
Que es inmortal y pobre. La poesía
Vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
Nos mira desde el fondo de un espejo;
El arte debe ser como ese espejo
Que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
Lloró de amor al divisar su Itaca
Verde y humilde. El arte es esa Itaca
De verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
Que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
Y es otro, como el río interminable.

MÉXICO:

OCTAVIO PAZ (1914 – 1998) PREMIO NOBEL 1990: *El surrealismo en Paz ejerce como transformación, como pasión imaginaria y como libertad.* Sus poemas metafísicos y eróticos reflejan una clara influencia de la poesía surrealista francesa. Su poesía es modelo de la *poesía purista.* Usa símbolos y referentes de las culturas orientales.

Libertad bajo palabra (Primera colección de su poesía, integra: *Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas para un himno, ¿Águila o sol? y La estación violenta, Piedra de sol), Salamandra.*

Desarrolló ensayos como *El arco y la lira (*hermoso alegato artístico*), La llama doble* (sobre el amor y el erotismo), *El laberinto de la soledad* (retrato moral del mexicano y su circunstancia*) Sor Juana Inés o las trampas de la fe (*Es la más ambicisa de sus obras en prosa, libro que va más allá de la biografía de la poeta novohispana del siglo XVII, para plantear su problemática universal de las relaciones entre el escritor y el poder en Occidente*).*

PIEDRA DE SOL
(FRAGMENTO)

voy por tu cuerpo como por el mundo,
tu vientre es una plaza soleada,
tus pechos dos iglesias donde oficia
la sangre sus misterios paralelos,
mis miradas te cubren como yedra,

eres una ciudad que el mar asedia,
una muralla que la luz divide
en dos mitades de color durazno,
un paraje de sal, rocas y pájaros
bajo la ley del mediodía absorto,

vestida del color de mis deseos
como mi pensamiento vas desnuda,
voy por tus ojos como por el agua,
los tigres beben sueño en esos ojos,
el colibrí se quema en esas llamas,
voy por tu frente como por la luna,
como la nube por tu pensamiento,
voy por tu vientre como por tus sueños,

tu falda de maíz ondula y canta,
tu falda de cristal, tu falda de agua,
tus labios, tus cabellos, tus miradas,
toda la noche llueves, todo el día
abres mi pecho con tus dedos de agua,
cierras mis ojos con tu boca de agua,
sobre mis huesos llueves, en mi pecho
hunde raíces de agua un árbol líquido,

voy por tu talle como por un río,
voy por tu cuerpo como por un bosque,
como por un sendero en la montaña
que en un abismo brusco se termina,
voy por tus pensamientos afilados
y a la salida de tu blanca frente
mi sombra despeñada se destroza,
recojo mis fragmentos uno a uno
y prosigo sin cuerpo, busco a tientas,

CHILE

VICENTE HUIDOBRO (1893 – 1948): Profesó el Creacionismo, Primer movimiento vanguardista de Hispanoamérica. En un primer momento se alimentó de la poesía de los románticos, luego asimila la estética de Rubén Darío y finalmente rompe con el pasado para participar de la Vanguardia.

Huidobro expuso los rasgos principales en 1916 en una conferencia en Buenos Aires.

- El poeta debe liberarse de la imitación de la naturaleza y de la realidad.
- El poeta debe ser original, el creador de un nuevo mundo.
- La obra artística es una nueva realidad cósmica que el artista añade a la Naturaleza.
- La historia del arte es la evolución del hombre-espejo hacia el hombre-dios.
- Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica, que es la única que nos interesa.
- Rechaza las ideas futuristas que conocía muy bien, pero cree en la fuerza de la ciencia.
- La metáfora es la figura estilística más importante y ella llega a ser la metáfora corporal.
- Busco el abandono de las formas métricas clásicas, la introducción del verso libre, la eliminación de la puntuación.

Tuvo sus variantes: *Runrunismo* (Chile, 1928), *Estridentismo* (México, 1922).

Para el Creacionismo, el arte evoluciona en tres etapas: *Arte de producir, de adaptación del medio y arte de creación.*

OBRA:

Altazor: Pertenece al tercer período de su poesía, fue publicado en 1931 y presenta 7 cantos que pueden recordar a los 7 días de la creación:

- **I canto:** Una identificación de Altazor con Dios.
- **II canto:** Está dedicado a la mujer amada. Es un largo poema amoroso.
- **III canto:** Abre las puertas para la desarticulación del lenguaje.
- **IV canto:** Se basa especialmente en el uso de la sintaxis.

- **V canto:** Desarrolla la idea de poesía como juego.
- **VI canto:** Ausencia de significación, aunque el léxico es todavía familiar.
- **VII canto:** Lenguaje poético abstracto, liberado de toda significación.

Altazor es, al mismo tiempo, un nombre personal y un nombre común. Es el neologismo de dos palabras: *alto* y *azor*. Altazor es la personificación del mismo poeta descendiente de los personajes míticos; él cae en el abismo, en la hondura de la tierra. Él cae pero de manera moderna, con paracaídas. El paracaídas es símbolo y alegoría para la búsqueda del sentido de la vida.

Arte Poética

Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.
Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.
Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema;
Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.
El Poeta es un pequeño Dios.

PABLO NERUDA – *Ricardo Neftalí Eliécer Reyes Basoalto -* *(1904 - 1973)*

Premio Nobel 1971

Nacido en la tierra polvorienta de Parral, era hijo de un ferroviario y una maestra de escuela. Al poco tiempo de nacido pierde a su madre y su familia se trasladó a la ciudad de Temuco, donde su padre contraería nuevas nupcias con trinidad Candia Marverde, a quien el poeta llamaría *Mamadre*.

Estudió en el "Liceo de Temuco", teniendo como maestra a *Gabriela Mistral* que lo iniciaría en la lectura de los grandes nombres de la literatura rusa y checa, enamorándose de la poesía de *Jean Neruda*, de quien tomaría el apellido y perfilando su futuro nombre.

En 1921 se trasladó a Santiago para estudiar pedagogía francesa en la Universidad de Chile; sin embargo, abandonó los estudios poco después. Su primer libro, cuyos gastos de publicación sufragó él mismo con la colaboración de amigos, fue *Crepusculario*. Al año siguiente, su obra *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* se convirtió en un éxito de ventas y lo situó como uno de los poetas más destacados de Latinoamérica.

Se dedicó a la vida consular durante gobierno de Ibáñez del campo, y viajó a Birmania, Ceilán, Francia, Etc. Llega a España por el período de la fraticida Guerra Civil y traba amistad con poetas del 27. *Junto a Vallejo y otros intelectuales forman "La alianza de intelectuales en defensa de la cultura"*, profesando con ellos ideales comunistas. Volvió a su patria y postuló a la presidencia en 1970, sin embargo, renunció a ella y apoyó a Salvador Allende, siendo embajador de éste en Francia.

Obtuvo el *Premio Nobel en 1971*; pero dos años más tarde Pinochet da golpe de Estado, lo que provoca en Pablo un terrible dolor al enterarse de la muerte de su amigo Allende. Neruda moriría días después.

POESÍA NERUDIANA

Según Guillermo Araya, la poesía de Neruda presenta cuatro momentos en su evolución poética.

I. **INICIACIÓN:** Se manifiesta aún la presencia del modernismo (Influencia de Rubén Darío y de Maurice Maeterlinck y Sabat Ercasty) en las estructuras métricas sin caer en esquemas definidos, a pesar de eso, ya se presiente una libertad en el metro, atizados con un aura neorromántico y cierta apertura a las corrientes vanguardistas como el surrealismo, característica, esta última, palpable en *Tentativa del hombre infinito*.

Sobresalen los poemarios: *"Crepusculario", "Veintes poemas de amor y una canción desesperada", "Hondero entusiasta".*

"VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA"

"Es un libro doloroso y pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes, mezcladas con la naturaleza arrolladora del Sur de mi patria. Es un libro que amo porque a pesar de su aguda melancolía está presente en él el goce de la existencia. Me ayudaron a escribirlo un río y su desembocadura: el río Imperial".

(Pablo Neruda. *Confieso que he vivido)*

En cuanto a la versificación conserva metros característicos del Modernismo, pero lleva a cabo una decidida reducción de formas y recursos rítmicos, a la vez que introduce ciertas novedades.

Entre los versos, el alejandrino es el dominante. También introducirá versos amétricos (sin medida establecida), el endecasílabo también será utilizado pero con ciertas licencias. Otros poemas ofrecen el caso contrario: la base es el empleo del versolibre. Esta libertad métrica, unida a un excepcional sentido del ritmo, muestra el alejamiento del Modernismo.

En cuanto a la rima brinda pruebas de ese alejamiento. Predomina la asonancia entre versos pares. En algunos poemas la asonancia cambia en cada estrofa, pero en otros se mantiene invariable a lo largo de todo el poema. La rima consonante aparece en algún caso y hay también bastantes poemas sin rima. Finalmente, en los mejores momentos se unen artificios complementarios como las reiteraciones y los paralelismos.

Predominan figuras como símil *"El verso cae al alma como al pasto el rocío" "Te pareces al mundo en tu actitud de entrega"*, metáfora *"... tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo" "Ah los vasos del pecho! (...) Ah la rosa del pubis!"*, Hipérbatos *"En mi cielo al crepúsculo eres como una nube" "Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan..."*, Adjetivaciones *"Tristes redes", "Ojos infinitos", "Ojos oceánicos"*

Los temas que resaltan son de tono neorromántico:

- ***Erotismo*** que se manifiesta de manera sexual, amorosa o elegíaca.

  "Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,/ te pareces al mundo en tu actitud de entrega./ Mi cuerpo de labriego salvaje te socava/ y hace saltar el hijo del fondo de la tierra". (Poema I)

  "De otro. Será de otro. Como antes de mis besos./ Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. (Poema XX)

- ***La naturaleza*** que se convierte en cuerpo del ser amado o como un canal de comunicación entre los amantes o como una expresión del estado de ánimo del poeta.

  "De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada./ El cielo es una red cuajada de peces sombríos./ Aquí vienen a dar todos los vientos, todos./ Se desviste la lluvia./ Pasan huyendo los pájaros./ El viento. El viento./ Yo solo puedo luchar contra la

fuerza de los hombres./ El temporal arremolina hojas oscuras/ y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo./ Tú estás aquí. Ah tú no huyes./ Tú me responderás hasta el último grito". (Poema XIV)

"Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose,/ lento juego de luces, campana solitaria,/ crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca,/ caracola terrestre, en ti la tierra canta!" (Poema III)

"Mi voz buscaba al viento para tocar su oído" (Poema XX)

- ***La mujer***como espacio de vida o de dolor, ausencia y felicidad, tristeza o alegría.

"Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes/ a tus ojos oceánicos./ Allí se estira y arde en la más alta hoguera/ mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago./ Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes/ que olean como el mar a la orilla de un faro". (Poema VII)

"Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: / Déjame que me calle con el silencio tuyo". (Poema XV)

A lo largo del poemario, el poeta propone la idea de la complementariedad de los amantes:

"Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces/ y viven en tu vida mis infinitos sueños./ La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,/ el agrio vino mío es más dulce en tus labios:/ oh segadora de mi canción de atardecer,/ Cómo te sienten mía mis sueños solitarios!" (Poema XVI)

MUSAS: Pablo Neruda respondería en una entrevista realizada en la Universidad de Chile en 1954: *"Hay dos amores fundamentales: El que impregnaba mi adolescencia provinciana y el que aguardaba más tarde en el laberinto de Santiago". Ocho años más tarde revelaría los nombres: Marisol, la joven de Temuco, idilio de provincia encantada, con inmensas estrellas nocturnas y ojos oscuros como el cielo mojado y Marisombra, la estudiante de la Capital, la boina gris, ojos suavísimos, el constante olor a madreselva del errante amor estudiantil.*

NOTA: Después de *Crespulario*, *" Veinte poemas de amor y una canción desesperada"* constituye la segunda mejor obra realizada por Neruda, siendo aun muy joven manifiesta en ella el perfil con que prontamente será conocido en el mundo. La obra sale a la luz en 1924 por la *editorial Nascimiento*. *El poema XX* había sido publicado ya en 1923 en la *revista Claridad* con el nombre de *"Tristeza a la orilla de la noche"* y Neruda lo firmaba con el seudónimo de *Sachka (en honor a Sachka Yégulev, uno de los hérores creados por los escritores que prepararon la revolución Rusa)*. En 1932 se publica en segunda edición y en su texto definitivo.

II. RESIDENCIARIA: Aparece un poeta lleno de *crisis existencial*: la rabia, el dolor, la frustración, el pesimismo, la desolación y la angustia de *"Honda resonancia metafísica"*. Neruda se deja arrastrar por el *surrealismo* imperante en Europa. Deja las bellas metáforas por palabras vulgares o elementos de la civilización, corporales, naturaleza, Etc. *"Se contempla, con ojos cansados, de qué modo la muerte se apodera de la existencia en el ámbito de la urbe como cuerpo enajenante. Alienación, burocracia, erotismo como expresión de fuerza cósmica, el humo que destroza la ecología, la cotidianidad del hogar donde pululan la enfermedad y el abandono"* (Camilo Fernández)

***Residencia en la tierra*:** Poemas lírico-reflexivos escritos en los países orientales. Dividida en:

- ***Primera Residencia* (1925-1931):** Predomina aún la intensidad del erotismo, pero contiene expresiones que conducen poco a poco a la idea de desintegración. *Galope muerto, Caballo de los sueños, Caballero solo, Ritual de mis piernas, Significa sombras, Tango del viudo*
- ***Segunda Residencia* (1931-1935):** La soledad y la angustia existencial alcanzan el clímax. *Barcarola, Solo la muerte, El sur del océano, Walking Around, Agua sexual, Oda a Federico García Lorca, Josie Bliss.*

"Yo también he hablado alguna vez en contra de Residencia en la Tierra. Pero lo he hecho pensando no en la poesía, sino en el clima duramente pesimista que ese libro mío respira. No puedo olvidar que hace pocos años un muchacho de Santiago se suicidó al pie de un árbol, y dejó abierto en aquel poema titulado "Significa sombras"

(Pablo Neruda. Confieso que he vivido)

"Es la visión alucinada de la destrucción, de la desintegración y de la forma perdida, la visión omnilateral que se expresa como en amontonado relampagueo recosiendo sobre cada cosa que se deforma y desintegra otras deformaciones y desintegraciones"

(Amado Alonso)

III. PLENITUD ÉPICA: De *poesía comprometida, de ideología socialista.* Iniciada por *España en el corazón* y *Canto general.*

España en el corazón (Incluido en la Tercera Residencia): Neruda ve la guerra civil en España como la tragedia de todo el mundo hispano. Glorifica el heroísmo de los defensores de la República, las bellezas del país y ataca de forma brutal a Franco y su ejército.

Está conformado por una serie de poemas de verso libre. Cada poema tiene su propio contenido (Madrid, paisaje después de una batalla, etc.), así la poesía llega a ser un instrumento para la lucha política.

***Canto General*:** Poemas del más puro y encendido lirismo, de alto vuelo y torrencial inspiración, no faltan los de contenido prosaico e incluso panfletario, teñido de pasión política y de ataques personales, en que no falta el insulto y la caricatura. El título es sumamente ilustrativo porque «canto» se asocia a «cantar» y a «chanson», por lo tanto, se vincula sólidamente con la tradición de la poesía épica medieval; «general», por su parte, se asocia con una visión de América como totalidad y con lo ideológicamente positivo para la liberación de nuestros pueblos.

Presenta 15 partes diferentes:

I. *La lámpara de la tierra*: Introducción a la naturaleza deL continente (flora y fauna)

II. *Alturas de Machu Pichu:* Historia del hombre prehispánico que vivió entre las alturas de las montañas. Neruda visitó las ruinas preincaicas en 1943, escribió el poema en Chile unos años después. Es una descripción bastante detallada, no tanto del perfil físico del monumento, sino de la inefable impresión que produce al viajero la construcción y el paisaje que lo rodea.

III. *Los conquistadores* - habla sobre los conquistadores Cortés, Ercilla, Alvarado.

IV. *Los libertadores:* Elogios a los rebeldes y a los críticos del gobierno español colonial (Martí, Las Casas, Tupac Amaru).

V. *La arena traicionada:* Trata de los dictadores de Hispanoamérica.

VI. *América, no invoco tu nombre en vano*

VII. *Canto general de Chile* - habla sobre las batallas, la historia, las luchas sociales y la vida difícil del pueblo hispanoamericano.
VIII. *La tierra se llama Juan:* Es el símbolo de todos los hombres sin nombre que crearon la historia de este continente.
IX. *Qué despierte el leñador:* Muestra su admiración por la gente, los intelectuales y los artistas de Estados Unidos, especialmente por Lincoln y por Rusia, Stalin y el socialismo.
X. *El fugitivo:* Carácter autobiográfico.
XI. *Las flores de Punitaqui:* Carácter autobiográfico.
XII. *Los ríos del canto:* Dedicado a sus amigos, poetas Alberti, Silva, Hernández.
XIII. *Coral de año nuevo para la patria en tinieblas*: Felicita el año 1949 a los chilenos y les explica la situación grave en su patria que tiene que abandonar.
XIV. *El gran océano*: Oda al océano.
XV. *Yo soy:* Carácter autobiográfico.

NOTA: La ***Tercera Residencia* (1935 – 1945):** Esta *Tercera residencia* incluye *España en el corazón.* Está dividido en cinco secciones: las dos primeras inicialmente parecidas a las dos primeras Residencias, y las últimas tres secciones cambia abruptamente su contenido y su perspectiva. El cambio se debe a una de las metamorfosis más notables que experimentó el poeta en su vida literaria, en tanto el libro comienza lírico, pero evoluciona en las tres últimas secciones hacia la épica. Por eso, algunos críticos lo clasifican dentro de su Periodo de Plenitud épica.

IV. POETA PROFESIONAL: El retorno de las *formas simples y puras* de la poesía. *"Los versos de capitán", "Odas elementales", Nuevas odas elementales* (Poesía de los cotidiano, de lo minúsculo, del hombre, de la vida, de las cosas, todo lo abarca, logrando elevar a categoría de poético temas y objetos tradicionalmente rechazados por la poesía), *Cien sonetos de amor (dedicados a Matilde Urrutia)*

LOS AMORES DE NERUDA

Teresa Vásquez, María Parodi, Vicenta (Vicha) Vidal, (fueron amores breves, de cuando Neruda era un poeta literalmente muerto de hambre y se vestía de negro, con capa y sombrero. Ellas son inspiradoras de algunos de los 20 Poemas).

Albertina Azócar. Fue la Marisombra de los *Veinte poemas de amor...* Cuando la buscaban, todos coincidían en la descripción: Era una dama octogenaria que vivía sencillamente y trabajaba como dependienta en una florería. No estaba en absoluto acostumbrada a las entrevistas y menos a la calidad de *"musa"* que había adquirido hacía pocos años, cuando le habían sustraído las cartas de Neruda para luego publicarlas en España. Solo después de presentar una demanda, las cartas le habían sido devueltas, una de ellas inciaba: *"Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca..."*

Laura Arrué: De cautivadora belleza, dicen que se parecía mucho a Greta Garbo, estaba casada con Homero Arce, el secretario de Neruda. Pocos sabían que en su juventud Laura y el poeta habían estado profundamente enamorados, pese a que, como siempre sucedía, la familia de la joven estaba en contra del romance. No veían qué futuro podía tener su hija al lado de un poeta, de "un juglar espantoso", como lo llamaba la madre de Laura. Hicieron muchos esfuerzos para separarlos sin buenos resultados, porque la pareja siempre encontraba la forma de reunirse y no precisamente para ir al cine o contemplar el atardecer con las manos enlazadas. Pero toda esa pasión no bastó, y el destino hizo su propio trabajo. Neruda fue nombrado cónsul en Oriente y, aprovechando esa distancia, Homero Arce se dedicó a cortejar a Laura. No le bastó con los galanteos. Usó su puesto en la oficina de correos para esconder a Laura las numerosas cartas que el poeta le enviaba desde Birmania y Ceylán. Laura creyó que Neruda la había olvidado y no le escribió. Neruda pensó lo mismo y posó los ojos en ***Josie Bliss*** *"Me adentré tanto en el alma y la vida de esa gente, que me enamoré de una nativa. Se vestía como una inglesa y su nombre de calle era Josie Bliss. Pero en la intimidad de su casa, que pronto compartí, se despojaba de tales prendas y de tal nombre para usar su deslumbrante sarong y su recóndito nombre birmano."* Pero pronto la dejaría, pues era celosa y por las noches rondaba la cama con su cuchillo sin decidirse a matarlo y acabar así con sus temores, angustiado por su soledad, se casó con ***María Antonieta Hagenaar***, una javanesa de origen holandés.

María Antonieta Hagenaar se casó con Neruda a fines de 1930, después de sólo cuatro meses de cortejo. Era una mujer altísima, lenta, de modales solemnes y con ningún interés o relación con la literatura. Sólo los primeros meses fueron de paz y armonía. María quedó embarazada y estando en Madrid dio a luz a Malva Marina, la única hija que tuvo el poeta. La pequeña sufría de hidrocefalia, enfermedad que en esa época no tenía buen diagnóstico por falta de un tratamiento efectivo. El matrimonio pasaba por su peor momento y la condición de la niña no le dio más que sufrimientos. Por lo demás, Neruda había conocido a ***Delia del Carril***, una argentina 20 años mayor que él, mujer liberal y divorciada, amiga de los artistas e intelectuales más importantes de la época. El poeta quedó subyugado ante su presencia y tuvo la idea de llevarla a vivir a la casa que compartía con Maruca, quien estuvo de acuerdo, pues necesitaba ayuda, compañía y vio a Delia como la solución a sus problemas. Una pensionista encantadora, eso era Delia para Maruca. Para Neruda, en cambio, Delia era la llave hacia la cultura, la política, el compromiso con causas que hasta entonces no abrazaba, más por falta de conocimiento que por desinterés. Este triángulo amoroso es un escenario que el poeta revivirá más de una vez en su vida. Pues apareció ***Matilde Urrutia***. Aquello se produjo en México, cuando Delia le pidió a Matilde -quien vivía en ese país ganándose la vida como cantante y bailarina- que le diera una mano en los quehaceres domésticos para los que era una inútil, y, sobre todo, la ayudara a cuidar a su marido, quien por esos días sufría de una tromboflebitis y debía estar en reposo. Lo que pasó después es historia conocida. Los tres viajaron por Europa durante algunos meses y mientras Pablo y Delia estaban en un hotel, Matilde se alojaba en otro a pocas cuadras. El matrimonio iba en un carro de tren, la amante, dos más allá. Hasta que Neruda convenció a su mujer de volver a Chile para preparar su regreso y pudo, por fin, vivir unos meses con Matilde en la isla de Capri.

A mediados de los años 50, Matilde, dueña del mundo, coronada reina, musa del gran poeta, jamás imaginó que ella también sería traicionada en su propia casa, tal como había sucedido antes. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para vivirlo en carne propia. Ella lo atendía, le cocinaba, los inspiraba, lo amaba y le hacía terribles escenas de celos. Es cierto que a la hora de la puesta de sol suspendían cualquier actividad para ir a besarse frente al mar de Isla Negra, pero también es cierto que ella estallaba en iras incontenibles, que lo separó de todos los amigos de la época de Delia y que no dejaba entrar a su casa a cualquiera sin invitación. Por esta forma de ser, controladora y posesiva, jamás imaginó que ella no sería la última mujer en la vida de Neruda, pues su sobrina ***Alicia Urrutia*** llamó la atención del poeta. Alicia había sido madre de una niña, Rosario, y el padre no estaba a la vista. El matrimonio Neruda-Urrutia decidió llevarlas a vivir con ellos. Dicen que Alicia no era más que una empleada para Matilde y que la trataba con muy poca amabilidad. Neruda se compadeció de ella y de la compasión pasó al amor en poco tiempo. Un día Matilde salió de compras, pero ya sospechaba del romance y volvió mucho antes de lo esperado. Los encontró en la cama y explotó de furia. Sacó a Alicia y Rosario a tirones de la casa, puso sus cosas en un camión y las mandó a casa de su hermano. A Neruda le dijo que lo abandonaría si no se iban lo antes posible del país. Esa fue la razón por la que Neruda pidió una embajada y le dieron la de París. El romance no cesó entonces. Neruda siguió en contacto con Alicia ayudado por la complicidad de algunos amigos y a pesar de que Matilde contrató un detective para seguir a su sobrina. Incluso, cuando recibió el Premio Nobel, el poeta recibió un telegrama de Alicia donde le enviaba abrazos y besos apasionados. De cualquier forma, aquel amor no podía durar demasiado, ya que Neruda murió solo tres años más tarde.

CREPUSCULARIO

Farewell

1

DESDE el fondo de ti, y arrodillado,
un niño triste, como yo, nos mira.
Por esa vida que arderá en sus venas
tendrían que amarrarse nuestras vidas.
Por esas manos, hijas de tus manos,
tendrían que matar las manos mías.
Por sus ojos abiertos en la tierra
veré en los tuyos lágrimas un día.

2

YO NO lo quiero, Amada.
Para que nada nos amarre
que no nos una nada.
Ni la palabra que aromó tu boca,
ni lo que no dijeron las palabras.
Ni la fiesta de amor que no tuvimos,
ni tus sollozos junto a la ventana.

3

AMO el amor de los marineros
que besan y se van.
Dejan una promesa.
No vuelven nunca más.
En cada puerto una mujer espera:
los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte
en el lecho del mar.

4

AMO el amor que se reparte
en besos, lecho y pan.
Amor que puede ser eterno
y puede ser fugaz.
Amor que quiere libertarse
para volver a amar.
Amor divinizado que se acerca
Amor divinizado que se va.)

5

YA NO se encantarán mis ojos en tus ojos,
ya no se endulzará junto a ti mi dolor.
Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada
y hacia donde camines llevarás mi dolor.
Fui tuyo, fuiste mía. Qué más? Juntos hicimos
un recodo en la ruta donde el amor pasó.
Fui tuyo, fuiste mía. Tu serás del que te ame,
del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo.
Yo me voy. Estoy triste: pero siempre estoy triste.
Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy.
...Desde tu corazón me dice adiós un niño.
Y yo le digo adiós.

VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA

Poema I

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.
Mi cuerpo de labriego salvaje te socava
y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros
y en mí la noche entraba su invasión poderosa.
Para sobrevivirme te forjé como un arma,
como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.

Pero cae la hora de la venganza, y te amo.
Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.

Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!
Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste!

Cuerpo de mujer mía, persistirá en tu gracia.
Mi sed, mi ansia sin limite, mi camino indeciso!

Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,
y la fatiga sigue, y el dolor infinito.

Poema XV

ME gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Poema XX

PUEDO escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".

El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

RESIDENCIA EN LA TIERRA

Walking Around

SUCEDE que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.

Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.

No quiero para mí tantas desgracias.
No quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos
ateridos, muriéndome de pena.

Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre:
calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias.

POSVANGUARDISMO

"Hacia 1945 la poesía de nuestra lengua se repartía en dos academias: la del "realismo socialista" y la de los vanguardistas arrepentidos. Unos pocos libros de unos cuantos poetas dispersos iniciaron el cambio. Aquí se quiebra toda pretensión de objetividad: aunque quisiera no podría disociarme de este período. Procuraré, por tanto, reducirlo a unas cuantas noticias mínimas. Todo comienza –recomienza—con un libro de José Lezama Lima: La fijeza (1944). Un poco después (no tengo más remedio que citarme) Libertad bajo palabra (1949) y ¿Aguila o sol (1951) (...) En cierto sentido fue un regreso a la vanguardia. Pero una vanguardia silenciosa, secreta, desengañada."

(Octavio Paz, *Los hijos del limo*)

En cierto momento, hay una reacción. Ahora centran la atención en problemas nacionales y continentales. El contenido tiene mayor importancia y el lenguaje es más disciplinado. Se cultivan otra vez el soneto, la décima, el romance, como también por las formas métricas típicas para el folclor de los países hispanoamericanos – lo afroantillana y el tango argentino. Algunos críticos suelen llamar a esta literatura: Posvanguardismo:

Nicaragua: Ernesto Cardenal (1925): Desarrolló la poesía exteriorista o conversacional. Epigramas, Hora 0, Salmos, Oración por Marilyn Monroe.

Cuba: Nicolás Guillén (1902-1989): Songoro cosongo, Los motivos del son (Rescató el mundo negrista de Cuba: Folclor, costumbres, lenguaje, cantos, creencias y su interminable lucha contra el Imperialismo). Chile: Nicanor Parra (1914): Cancionero sin nombre, Poemas y antipoemas Desarrolló la Antipoesía.

Existen muchos poetas que pasaron por varias fases de vanguardia y que ahora usaban selectivamente los conocimientos de aquella: José Gorostiza - *Muerte sin fin*; Pablo Neruda - *Canto General*; Octavio Paz - *Piedra de Sol*; Carlos Pellicer - *Con palabras y fuego*. Se da una reafirmación de los valores tradicionales auténticos de ciertas regiones geográficas cuyo resultado es la aparición de la poesía afroamericana.

EXPONENTES

NICARAGUA:

ERNESTO CARDENAL (1925): *"Pues yo le diría lo que se ha dicho desde hace tiempo: el Evangelio, el anuncio del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra. Y recordar de nuevo lo que anunció el marxismo: una sociedad nueva, justa y sin clases. La sociedad comunista perfecta… que viene a ser lo mismo que el reino de Dios en la tierra. Yo no tengo otra cosa que predicar que el cristianismo y el marxismo, que para mí son la misma cosa… Todo parte de las enseñanzas de Ezra Pound, que es una gran influencia en mi obra, en el sentido de que en la poesía cabe todo y todo es posible… como en la prosa. Si hay alguna originalidad en mi poesía, radica ahí: en que me ha cabido todo."* (Ernesto Cardenal)

Ernesto Cardenal (Nicaragua, 1925) recibió en 2009 el Premio Pablo Neruda de Poesía y recientemente ha sido galardonando con el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. A sus 87 años solo atesora esos dos premios, aunque también considera que más bien le molestan los homenajes. Poeta, sacerdote, traductor, escultor… También fue ministro de Cultura con el Gobierno sandinista de Nicaragua entre 1979 y 1987 y profeta de la Teología de la Liberación.

Como tal profeta, el autor de El Evangelio en Solentiname ha sido enemigo sin remedio del Vaticano. "Ratzinger es igual que Wojtyla, o peor", asegura en esta entrevista. También dio forma a la experiencia de Solentiname, una comuna a la manera de los primeros cristianos con una orientación marxista que les llevó a interpretar el Evangelio. Sobre su desengaño con la revolución sandinista, afirma: "Daniel Ortega no es de izquierdas ni sandinista, traicionó a la revolución".

(Entrevista a Ernesto Cardenal. El País, 1 de julio del 2012)

Desarrolló la *poesía exteriorista o conversacional* (poesía que expresa ideas y sentimientos usando imágenes reales del mundo exterior, usa nombres propios y apellidos de las personas verdaderas. Es más breve, más intensa y más efectiva que prosa) utilizando el habla coloquial, cotidiana.

OBRAS:

Epigramas: Canta sobre el amor hacia la mujer y hacia su pueblo. En estos poemas líricos de *carácter intimista* se siente el espíritu de la *realidad nicaragüense* - la dictadura, la lucha social y política que muy pronto van a dominar en su obra poética.

Hora 0 (Modelo de la poesía exteriorista) Describe los acontecimientos en América Central- la explotación de la gente, dictadura, la rebelión de Sandino y sus seguidores, su muerte. El título es la hora o el momento del comienzo de la rebelión.

Salmos: De poesía comprometida y religiosa. El poeta se dirige a Dios y le pide ayuda, entendimiento, consuelo.

Escribe sobre sus contemporáneos (Fidel Castro, Che Guevara) o Marilyn Monroe. Estos poemas son siempre un poco o poco más políticamente coloreados.

Epigramas

Te doy, Claudia, estos versos,
porque tú eres su dueña.
Los he escrito sencillos
para que tú los entiendas.
Son para ti solamente,
pero si a ti no te interesan,
Un día se divulgarán
por toda Hispanoamérica
Y si al amor que los dictó
tú también lo desprecias,
Otras soñarán
con este amor
que no fue para ellas.
Y tal vez verás,
Claudia, que estos poemas,
(escritos para conquistarte a ti)
despiertan
en otras parejas
enamoradas que los lean
los besos que en ti
no despertó el poeta

……

Esta será mi venganza:
Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso
Y leas estas líneas que el autor escribió para ti
Y tú no lo sepas.

……

Salmo I

Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido
Ni asiste a sus mítines
Ni se sienta a la mesa con los gangsters
Ni con los Generales en el Consejo de Guerra
Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano
Ni delata a su compañero de colegio
Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales
Ni escucha sus radios
Ni cree en sus slogans

Será como un árbol plantado junto a una fuente.

Oración por Marilyn Monroe

Señor
recibe a esta muchacha conocida en toda la Tierra con el nombre de Marilyn Monroe,
aunque ése no era su verdadero nombre
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años
y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)
y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje
sin su Agente de Prensa
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos
sola como un astronauta frente a la noche espacial.
Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Times)
ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno
pero también algo más que eso...
Las cabezas son los admiradores, es claro
(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz).
Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox.
El templo —de mármol y oro— es el templo de su cuerpo
en el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano
expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox
que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.
Señor
en este mundo contaminado de pecados y de radiactividad,
Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda
que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine.
Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor).
Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos,
el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo.

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros
por nuestra 20th Century
por esa Colosal Super-Producción en la que todos hemos trabajado.
Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes.
Para la tristeza de no ser santos
se le recomendó el Psicoanálisis.
Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara
y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena
y cómo se fue haciendo mayor el horror
y mayor la impuntualidad a los estudios.

Como toda empleadita de tienda
soñó ser estrella de cine.
Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva.

Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados
que cuando se abren los ojos
se descubre que fue bajo reflectores
¡y se apagan los reflectores!
Y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)
mientras el Director se aleja con su libreta
porque la escena ya fue tomada.
O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río
la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor
vistos en la salita del apartamento miserable.
La película terminó sin el beso final.
La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.
Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.
Fue
como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga
y oye tan solo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER
O como alguien que herido por los gangsters
alarga la mano a un teléfono desconectado.

Señor:
quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar
y no llamó (y tal vez no era nadie
o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de los Ángeles)
¡contesta Tú al teléfono!

CUBA:

NICOLÁS GUILLÉN (1902 – 1989): *Songoro cosongo, Los motivos del son, El gran zoo, Cuatro canciones para el Che, La rueda dentada y Diario que a diario* (Rescató el mundo negrista de Cuba: Folclor, costumbres, lenguaje, cantos, creencias y su interminable lucha contra el Imperialismo)

Tú no sabe hablá inglé

Tú no sabe inglé
Con tanto inglé que tú sabía,
Bito Manué,
Con tanto inglé, no sabe ahora
Desí ye.

Lamericana te buca,
Y tú le tiene que huí:
Tu inglé era de etrái guan,
De etrái guan y guan tu tri.

Bito Manué, tú no sabe inglé,
Tú no sabe inglé,
Tú no sabe inglé.

No te enamore má nunca,
Bito Manué,
Si no sabe inglé,
Si no sabe inglé.

Mulata

Ya yo me enteré, mulata,
Mulata, ya sé que dise
Que yo tengo la narise
Como nudo de cobata.

Y fíjate bien que tú
No ere tan adelantá,
Poqque tu boca é bien grande,
Y tu pasa, colorá.

Tanto tren con tu cueppo
Tanto tren
Tanto tren con tu boca
Tanto tren
Tanto tren con tu sojo
Tanto tren.

Si tú supiera, mulata,
Que yo con mi negra tengo,
Y no te quiero pa ná!.

Negro Bembón

¿Po qué te pone tan brabo,
cuando te dicen negro bembón?
Si tiene la boca santa,
Negro bembón?

Bembón así como ere
Tiene de tó;
Caridad te mantiene, te lo dá tó.

Te queja todavía,
Negro bembón;
Sin pega y con harina,
Negro bembón.
Majagua de drí blanco,
Negro bembón;
Sapato de dó tono,
Negro bembón.

Bembón así como ere
Tiene de tó;
Caridá te mantiene, te lo dá tó.

CHILE

NICANOR PARRA (1914): *Cancionero sin nombre, Poemas y antipoemas* Desarrolló la *Antipoesía* que consistía en quitarle el carácter serio, solemne, grave, a la poesía que se venía escribiendo. Los poemas basados en "lo bello" ya no sirven; no llegan a la sensibilidad del hombre contemporáneo. El poeta siente que el lenguaje y modo de escribir poesía ya no le sirve para comunicarse, por eso recurre a lasátira, la burla, el sarcasmo, el humor negro sin concepciones políticas ni religiosas. Por tanto, Parra desmitifica la poesía y los adelantos de la sociedad tecnológica. *"Poemas y antipoemas"*, *"Versos de salón"*.

Manifiesto

Señoras y señores
Esta es nuestra última palabra.
-nuestra primera y última palabra-
Los poetas bajaron del Olimpo.

Para nuestros mayores
la poesía fue un objeto de lujo
pero para nosotros
es un artículo de primera necesidad:
no podemos vivir sin poesía

A diferencia de nuestros mayores
- y esto lo digo con respeto-
nosotros sostenemos
que el poeta no es un alquimista
El poeta es un hombre como todos
Un albañil que construye su muro:
Un constructor de puertas y ventanas.

Nosotros conversamos
En el lenguaje de todos los días

No creemos en signos cabalísticos.
Además un cosa:
El poeta está ahí
Para que el árbol no crezca torcido.

Este es nuestro mensaje.
Nosotros denunciamos al poeta demiurgo
Al poeta barata
Al poeta Ratón de Biblioteca.
Todo esto señores
-Y esto lo digo con mucho respeto-
deben ser procesados u juzgados
por construir castillos en el aire
por malgastar el espacio y el tiempo
redactando sonetos a la luna
por agrupar palabras al azar
a la última moda de París.
Para nosotros no:
El pensamiento no nace en la boca
Nace en el corazón del corazón.

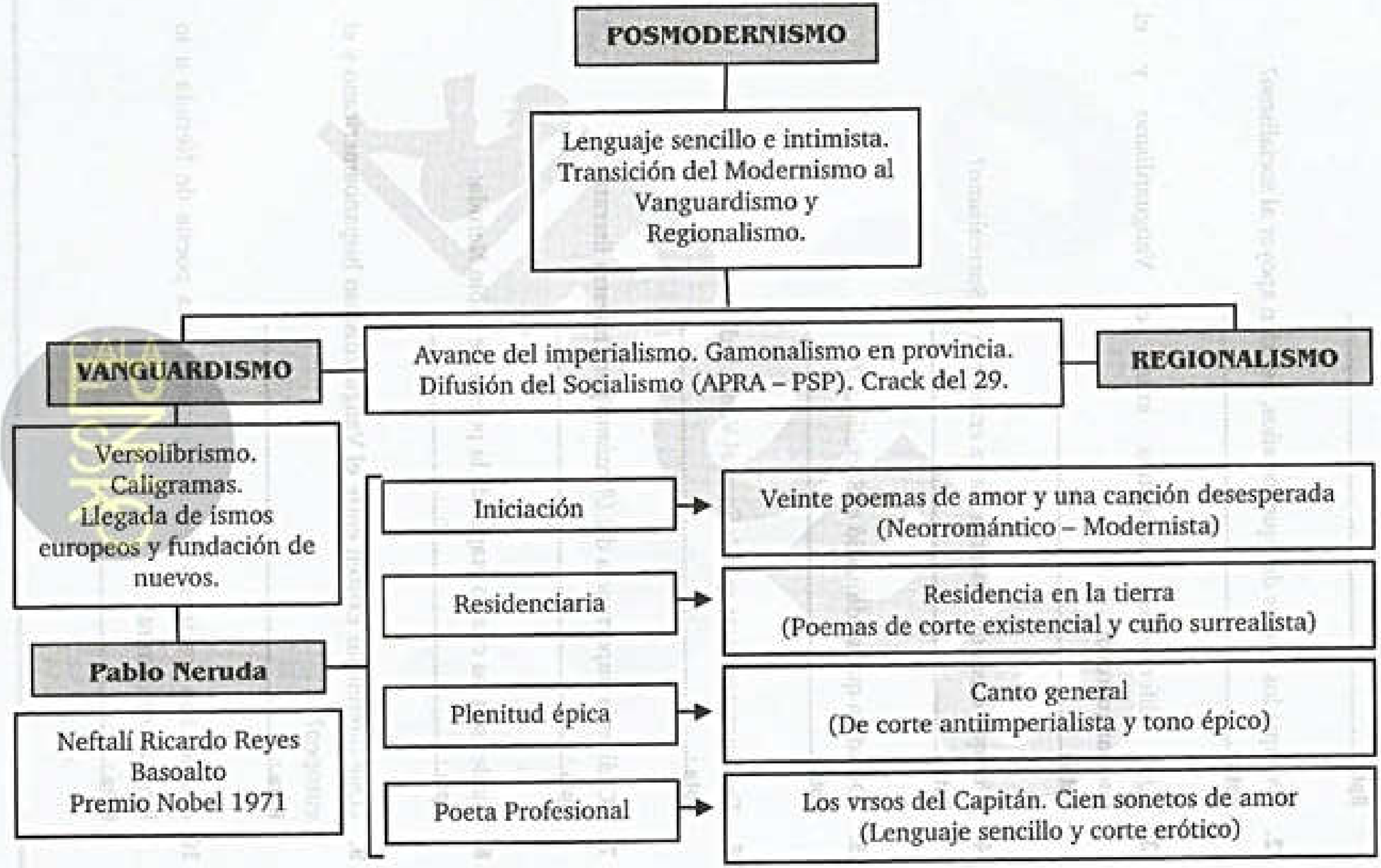
Nosotros repudiamos
La poesía de gafas oscuras
La poesía de capa y espada
La poesía de sombrero alón.
Propiciamos en cambio
La poesía de ojo desnudo
La poesía a pecho descubierto
La poesía a cabeza desnuda.
No creemos en ninfas ni tritones.
La poesía tiene que ser esto:
Una muchacha rodeada de espigas
O no ser absolutamente nada.

Ahora bien, en el plano político
Ellos, nuestros abuelos inmediatos,
¡Nuestros abuelos inmediatos!
Se refractaron y se dispersaron
Al pasar por el prisma de un cristal.
Unos pocos se hicieron comunistas.
Yo no sé si lo fueron realmente.
Supongamos que fueron comunistas, lo que
sé es otra cosa:
Que no fueron poetas populares,
Fueron unos reverendos poetas burgueses.

Hay que decir las cosas como son:
Sólo uno que otro
Supo llegar al corazón del pueblo.
Cada vez que pudieron
Se declararon de palabra y de hecho
Contra la poesía dirigida
Contra la poesía del presente
Contra la poesía proletaria.
Aceptemos que fueron comunistas
Pero la poesía fue un desastre
Surrealismo de segunda mano
Decadentismo de tercera mano
Tablas viejas devueltas al mar.
Poesía adjetiva
Poesía nasal gutural
Poesía arbitraria
Poesía copiada de los libros
Poesía basada
En la revolución de la palabra
En circunstancia de que debe fundarse
En la revolución de las ideas.
Poesía de círculo vicioso
Para media docena de elegidos:
"Libertad absoluta de expresión"

CALA PNH ESKO

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN



POSMODERNISMO

Lenguaje sencillo e intimista. Transición del Modernismo al Vanguardismo y Regionalismo.

VANGUARDISMO

Avance del imperialismo. Gamonalismo en provincia. Difusión del Socialismo (APRA – PSP). Crack del 29.

REGIONALISMO

Versolibrismo. Caligramas. Llegada de ismos europeos y fundación de nuevos.

Pablo Neruda

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto
Premio Nobel 1971

Iniciación → Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Neorromántico – Modernista)

Residenciaria → Residencia en la tierra (Poemas de corte existencial y cuño surrealista)

Plenitud épica → Canto general (De corte antiimperialista y tono épico)

Poeta Profesional → Los vrsos del Capitán. Cien sonetos de amor (Lenguaje sencillo y corte erótico)

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿En qué consistió el Caligrama?
Rpta.:..

2. ¿Por qué los poetas de aquellos años, deciden apoyar al socialismo?
Rpta.:..

3. ¿Qué diferencias encuentras entre el Vanguardismo y el Postvanguardismo?
Rpta.:..

4. ¿Por qué crees que Nicanor Parra criticaron al Surrealismo?
Rpta.:..

5. ¿Debido a qué se difundió el Socialismo?:
Rpta.:..

6. Tres características que definen al Vanguardismo:
Rpta.:..

7. ¿Cuál es la importancia del *Ultraísmo* para nuestra literatura?
Rpta.:..

8. Cuáles son las cuatro etapas de la poesía de Pablo Neruda:
Rpta.:..

9. ¿Qué diferencias existen entre el Vanguardismso hispanoamericano y el europeo?
Rpta.:..

10. ¿Cuáles son los temas que acompañaron a la poesía de Neruda a lo largo de su carrera?:
Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Así como Mario Vargas Llosa, también son premios Nobel de Literatura los siguientes autores de lengua española:

A) César Vallejo y Gustavo Adolfo Bécquer.
B) Julio Ramón Ribeyro y Rubén Darío.
C) Pablo Neruda y Gabriel García Márquez.
D) Rómulo Gallegos y Federico García Lorca.
E) Miguel de Cervantes Saavedra y Antonio Machado.

SUSTENTACIÓN: El último deseo del sueco Alfred Nobel, quien se hizo rico a través de la patente de la dinamita, fue que su fortuna constituyera un fondo que fuera distribuido en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente, hubieran realizado el mayor beneficio a la humanidad. 31 millones de coronas suecas establecieron cinco premios iniciales: al campo de la física, la química, medicina, literatura y premio a la paz. El primero se entregó en 1901 en Literatura lo recibió Sully Prudhome. Obtuvieron el Premio Nobel en lengua española: Pablo Neruda en 1971 y Gabriel García Márquez en 1982.

CLAVE: C

PREGUNTA 2: Son características de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada".

I. Exquisitez en el lenguaje y variedad métrica.
II. Es notoria la influencia del Modernismo.
III. Sus temas fundamentales son: amor, mujer y naturaleza.
IV. Pertenece a su etapa de plenitud vanguardista.

A) I y IV
B) II y III
C) II y IV
D) I y III
E) I, II y III

SUSTENTACIÓN: El libro de juventud de Neruda aún está marcado por el modernismo y el romanticismo que se niega a morir, pero aún no se alimenta del Surrealismo.

CLAVE: E

PREGUNTA 3: La poesía de Octavio Paz, se halla influida por el:

A) Creacionismo B) Surrealismo C) Dadaísmo
D) Futurismo E) Cubismo

SUSTENTACIÓN: Paz asimiló el mundo onírico del surrealismo, su automatismo síquico pero revaloró también el mundo azteca.

CLAVE: B

PREGUNTA 4: La poesía de Nicanor Parra se caracteriza por:

A) La concisión y lenguaje coloquial.
B) El desarrollo de un lenguaje retórico.
C) La idealización del mundo contemporáneo.
D) Continuar con la tradición Nerudiana.
E) El hermetismo y simbolismo de su estilo.

SUSTENTACIÓN: Frente a la exquisitez de la palabra nerudiana aparecieron poetas que prefirieron la concisión y el jugo de la ironía en la palabra, así como el matiz coloquial.

CLAVE: A

PREGUNTA 5: Ernesto Cardenal desarrolló la poesía... y una de sus principales obras es:

A) Ultraísta – Salmos.
B) Antinerudiana – Hora 0.
C) Surrealista – Libertad bajo palabra.
D) Conversacional – Epigramas.
E) Creacionista – Altazor.

SUSTENTACIÓN: Cardenal llamó a su poesía "exteriorista", pero esa manera de dialogar los sentimientos hizo que se le otorgara el nombre de poesía conversacional.

CLAVE: D

PREGUNTA 6: La más alta expresión del canto poético de los negros cubanos a través de las leyendas, los mitos y ritos lo desarrolló:

A) Ernesto Cardenal. B) Nicanor Parra. C) Octavio Paz.
D) Alejo Carpentier. E) Nicolás Guillén.

SUSTENTACIÓN: Cansado de la explotación que en Cuba realizaba los EEUU, Guillén revalora el mundo de los negros: creencias, lenguaje, amoríos, dolor, costumbres.

CLAVE: E

PREGUNTA 7: ¿Cuál es el tema fundamental de *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*?

A) La recreación detallada de la historia latinoamericana.
B) La fragmentación de la naturaleza y del mundo urbano.
C) El amor asociado a la lejanía y a la incomunicación.
D) El elogio a los múltiples elementos de la naturaleza.
E) La desmitificación de la sociedad tecnológica actual.

SUSTENTACIÓN: El tema central de este poemario es el amor asociado a la lejanía del ser amado y al fracaso de la comunicación.

CLAVE: C

PREGUNTA 8: Señale lo correcto sobre el poemario *Veinte poemas de amor y una canción desesperada.*

A) En lo formal, utiliza principalmente el soneto y el endecasílabo.
B) La mujer y la naturaleza se identifican en sugestivas imágenes.
C) La polarización del poeta y la amada es uno de los ejes temáticos.
D) La melancolía y la nostalgia se asocian al paisaje urbano.
E) Narra la complementación de los amantes en unidad armónica.

SUSTENTACIÓN: En el poemario Veinte poemas de amor y una canción desesperada, la mujer es asociada con la naturaleza por medio de imágenes cargadas de erotismo y nostalgia.

CLAVE: B

PREGUNTA 9: ¿Qué rasgo formal que caracteriza al poemario *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*?

A) Utiliza el verso octosílabo B) Se divide en tres cantos.
C) Emplea el verso libre.
D) Predomina el surrealismo. E) Abundan los sonetos.

SUSTENTACIÓN: En la composición del poemario, Neruda emplea el verso libre.

CLAVE: C

PREGUNTA 10: La naturaleza revela el estado de ánimo del yo poético", es un rasgo de *20 poemas de amor...*, poemario que pone de relieve su

A) intenso realismo.
B) neorromanticismo.
C) dimensión estética.
D) influencia modernista.
E) carácter vanguardista.

SUSTENTACIÓN: La naturaleza muestra el estado de ánimo del hablante poético, esto es un rasgo neorromántico

CLAVE: B

PREGUNTA 11: ¿Cuál es el tema desarrollado en los siguientes versos?

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.
Mi cuerpo de labriego salvaje te socava
y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

A) El amor asociado a la vida y a la muerte.
B) La exaltación del amor idealizado.
C) La mujer como imagen de la naturaleza.
D) El rechazo al dolor producto del olvido.
E) El paisaje como tema central del poema.

SUSTENTACIÓN: La mujer como imagen de la naturaleza.

CLAVE: C

PREGUNTA 12: En *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*: "La presencia de la naturaleza que refleja el estado de ánimo del yo poético, es muestra clara de la influencia del

A) Vanguardismo".
B) Realismo".
C) Neorromanticismo".
D) Realismo mágico".
E) Clasicismo".

SUSTENTACIÓN: El Neorromanticismo se evidencia en el poemario a través del rol de la naturaleza como vía de expresión del mundo subjetivo del hablante poético.

CLAVE: E

PREGUNTA 13: Como todas las cosas están llenas de mi alma,
emerges de las cosas, llena del alma mía (...)
¿Qué aspecto destaca en estos versos de Pablo Neruda?

A) La dependencia de la mujer a la figura masculina.
B) La complementación entre el hombre y la mujer.
C) La desvalorización del mundo contemporáneo.
D) Una crítica a la enajenación del ser humano.
E) El rechazo de la forma de la poesía vanguardista.

SUSTENTACIÓN: En estos versos destaca la manera cómo el amante se somplementa con la amada.

CLAVE: B

PREGUNTA 14: En *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, el amor está asociado con

A) la desesperanza y la idealización del paisaje.
B) la lejanía y el fracaso de la comunicación.
C) el alejamiento y la polaridad de los amantes.
D) la ruptura del yo poético con la naturaleza.
E) el dolor por la pérdida de la mujer amada.

SUSTENTACIÓN: En el poemario Veinte poemas de amor y una canción desesperada, el amor está asociado con la lejanía y el fracaso de la comunicación.

CLAVE: B

PREGUNTA 15: Señale la figura literaria que destaca en el siguiente verso " *tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo*".

A) Epíteto B) Hipérbaton C) Hipérbole
D) Anáfora E) Metáfora

SUSTENTACIÓN: En este verso hay una metáfora, pues se cambia el sentido del silencio de la mujer por la figura de la estrella. Es una metáfora del tipo a es b.

CLAVE: E

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. En el poemario Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Pablo Neruda

A) emplea múltiples elementos que remiten al mundo urbano.
B) formula una escritura nueva utilizando metáforas surrealistas.
C) plantea la idea de la complementariedad de los amantes.
D) asocia a la mujer con lo inconmensurable del cosmos.
E) desarrolla el tema de la comunicación entre los amantes.

2. A qué poeta pertenecen los siguientes versos. "Ella me quiso, / a veces yo también la quería / Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. / Puedo escribir los versos más tristes esta noche. / Pensar que no la tengo. / Sentir que la he perdido".

A) Rubén Darío
B) Pablo Neruda
C) Ernesto Cardenal
D) Octavio Paz
E) Jorge Luis Borges

3. Son características del vanguardismo hispanoamericano:
I. Huidobro sostiene que el poeta debe tener el poder exteriorizador, creador de la naturaleza.
II. Altazor es un neologismo que título al libro emblemático del creacionismo.
III. Octavio Paz presenta influencia del Surrealismo en su poesía.
IV. Residencia en la tierra de Pablo Neruda es un libro pesimista y de hondura existencial.

A) I y IV B) I, II y III
C) I, II y IV
D) I y III E) I, II, III y IV

4. Marque la secuencia correcta:
I. Nicanor Parra desarrolla un lenguaje cotidiano y casi periodístico en su antipoema.
II. Ernesto Cardenal denominó a su poesía «exteriorista» y presenta influencia de Pound y Eliot.
III. Nicolás Guillén revalora el canto, lenguaje del mundo afrocubano.
IV. El postvanguardismo significó una vuelta al orden, después de la experiencia vanguardista.
V. la poesía coversacional fue desarrollada por Cardenal en obras como Epigramas.

A) VVVVV B) VVFFV
C) VFVFV
D) FVFVV E) FVVVV

5. Relacione correctamente:
I. Aún se mantienen aires románticos y modernistas.
II. con este poemario, neruda se vincula a la tradición de los poetas medievales.
III. metáforas de cuño surrealista y pesimismo en los versos.
IV. significó la vuelta a las formas puras y simples de la poesía.
a. Residencia en la Tierra.
b. Odas elementales.
c. Veinte poemas de amor…
d. Canto general.

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

A) Ia – IIc – IIIb – IVd.
B) Ic – IId – IIIa - IVb.
C) Ib – IIa – IIIc – IVc.
D) Ic – IIa – IIIb – IVd.
E) Ic – IId – IIIc – IVa.

6. ¿Qué tema se desarrolla en los siguientes versos de Pablo Neruda?

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza.
Déjame que me calle con el silencio tuyo.

A) La melancolía y el paisaje cómplice
B) El paisaje vinculado a la amada.
C) El amor asociado a la lejanía.
D) La unión de la muerte y el amor.
E) El poeta y la amada como un todo.

7. Sobre Veinte poemas de amor y una canción desesperada, marque lo correcto.

I. Emplea el verso libre, dejando de lado la métrica fija.
II. Sus versos manifiestan la influencia del Surrealismo.
III. Se aprecia la ausencia de elementos neorrománticos.
IV. La naturaleza revela los estados de ánimo del yo poético.
V. La imagen del poeta es equivalente a la misma naturaleza.

A) VFVVV
B) VFFVF
C) FFFVV
D) FFVVV
E) VVFVF

8. ¿Qué figuras literarias aparecen en los siguientes versos?

Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta.
Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro.

A) Anáfora e hipérbaton
B) Hipérbole y símil
C) Metáfora y anáfora
D) Hipérbole y metáfora
E) Epíteto e hipérbaton

9. Con respecto a Veinte poemas de amor y una canción desesperada, marque lo correcto.

A) En lo formal, utiliza principalmente el soneto y el octosílabo.
B) La polarización del poeta y la amada es el eje temático.
C) Un tema es el amor asociado a la lejanía y la incomunicación.
D) Refiere la historia colonial del continente latinoamericano.
E) Sugiere el repentino surgimiento del sentimiento amoroso.

10. ¿Qué tema se desarrolla en los siguientes versos?

Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido.

A) La palabra que acerca idealmente a los amantes
B) El amor como expresión de profunda melancolía
C) El paisaje que aparece asociado al absurdo existencial
D) La identificación del poeta con el silencio de la amada
E) El cuerpo y la unión de la mujer con la naturaleza

11. El postmodernismo coincide con la muerte del Modernismo y del poeta:

A) Rubén Darío
B) Salvador Díaz
C) Amado Nervo
D) Enrique Rodó
E) Leopoldo Lugones

12. La muerte del Cisne es una obra lírica de:

A) Abraham Valdelomar
B) Salvador Díaz
C) Enrique González Martínez
D) Carlos Sabat Ercasty
E) Leopoldo Lugones

13. En sus primeros libros, Neruda existe una marcada influencia de:

A) Abraham Valdelomar
B) Salvador Díaz
C) Enrique González Martínez
D) Carlos Sabat Ercasty
E) Leopoldo Lugones

14. Motivos de Proteo pertenece a:

A) José Martí
B) Salvador Díaz
C) Amado Nervo
D) Enrique Rodó
E) Leopoldo Lugones

15. Sonetos de la muerte de Gabriel Mistral están incluidos en:

A) Tala B) Lagar
C) Desolación
D) Ternura E) El ruego

16. Con respecto al estilo del poemario Veinte poemas de amor y una canción desesperada, marque lo correcto.

A) Muestra la vanguardia a través de la experimentación verbal.
B) La naturaleza evade el estado de ánimo del "yo" poético.
C) Emplea una versificación tradicional, rechaza el verso libre.
D) Se puede apreciar una serie de elementos neorrománticos.
E) Aparece la imagen del poeta, que equivale a la naturaleza.

17. ¿Cuál de los siguientes autores es considerado como uno de los fundadores de la poesía hispanoamericana contemporánea?

A) Octavio Paz B) Pablo Neruda
C) Vicente Huidobro
D) Ernesto Cardenal E) Nicanor Parra

18. Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, no desarrolla el tema

A) del amor asociado a la lejanía.
B) de mujer como imagen de la naturaleza.
C) del melancolía por la amada ausente.
D) del amor y la muerte como fin supremo.
E) de plenitud de la contemplación del ser amado.

19. En Veinte poemas de amor..., destaca

A) el uso del verso libre".
B) la referencia a lo urbano".
C) el uso del caligrama".
D) la satirización del amor".
E) la renovación léxica".

20. En Veinte poemas de amor..., de Neruda, el cuerpo de la mujer se conecta con

A) la urbe". B) la naturaleza".
C) la muerte".
D) la razón". E) el infinito".

Capítulo 10

Narrativa Hispanoamericana Contemporánea Siglo XX: Regionalismo y Nueva Narrativa

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce las variadas costumbres latinoamericanas y su mundo mágico.
- Descubre las diferentes manifestaciones populares a través de las obras novelescas y su enfrentamiento contra el imperialismo.

LECTURA:

DOÑA BÁRBARA

(Fragmento)

Entretanto, ya Marisela se acercaba a la casa. Rompiendo por fin el caviloso silencio en que hizo el trayecto, díjole a Pajarote: – Necesito hablar con mi madre. Llegaré sola hasta la casa. Usted se queda un poco más acá, de modo que si me veoen un apuro, oiga cuando lo grite. –Si así lo dispone usted, así será –respondió el peón complacido en el coraje de la muchacha–. Y no tenga cuidadoque no tendrá que gritarme dos veces.Se detuvieron al abrigo de unos árboles. Marisela bajó del caballo y avanzó resuelta al hilo del paloapique de lamajada.Un instante, apenas, le flaqueó la voluntad al atravesar el corredor de aquella casa que por primera vez visitaba. Elcorazón parecía habérsele paralizado, y las piernas le vacilaban. Estuvo a punto de que se le escapara el grito convenidocon Pajarote;pero ya estaba en el umbral de aquella pieza, sala y comedor a la vez.Doña Bárbara acababa de levantarse de la mesa y había pasado a la habitación contigua.Repuesta de su turbación, Marisela adelantó la cabeza. Dio un paso y otro y otro, sigilosamente y mirando enderredor. El golpe del corazón le retumbaba dentro del cráneo, pero ya no tenía miedo.

En la habitación de los conjuros, ante la repisa de las imágenes piadosas y de los groseros amuletos, donde ardía unavela acabada de encender, doña Bárbara, de pie y mirando el guaral que medía la estatura de Luzardo; musitaba laoración del ensalmamiento: –Con dos te miro, con tres te ato: con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo» ¡Hombre! Que yo te vea máshumilde ante mí que Cristo ante Pilatos.Y deshaciendo el ovillo, se disponía a ceñirse el cordel a la cintura, cuando de pronto se lo arrebataron de las manos.Se volvió bruscamente y se quedó paralizada por la sorpresa.Era la primera vez que se encontraban frente a frente madre e hija desde que Lorenzo Barquero fue obligado aabandonar aquella casa. Ya sabía doña Bárbara que Marisela era otra persona desde que estaba en Altamira, pero a lasorpresa de la aparición intempestiva se añadió la que le produjo la hermosura de la hija, y esto no le permitió precipitarse sobre ella a recuperar el cordel.Ya iba a hacerlo, pasado el momentáneo desconcierto, cuando Marisela volvió a detenerla, exclamando:112 Doña Bárbara: Doña Bárbara::IX. Las veladas de la vaqueríaIX. Las veladas de la vaqueríaRómulo GallegosRómulo Gallegos –¡Bruja!Tal como dos masas que chocan, saltan en el encontronazo y caen luego desmoronadas, confundiendo susfragmentos, así sucedió en el corazón de doña Bárbara cuando en los labios de la hija estalló el epíteto infame, que nadie fuera osado a pronunciar en su presencia. El hábito del mal y el ansia del bien, lo que ella era y lo que anhelaba ser para que pudiese amarla Santos Luzardo, chocaron, se encresparon y se confundieron, deshechos, en una masa informe de sentimientos elementales. Entretanto, Marisela se había precipitado a la repisa y echado al suelo de una sola manotada toda la horrible mezcla que allí campaba: imágenes piadosas, fetiches y amuletos de los indios, la lamparilla que ardía ante la estampa del Gran Poder de Dios y la vela de la alumbradora, mientras con una voz ronca, de indignación y de llanto contenido, rugía: –¡Bruja! ¡Bruja! Enfurecida, rugiente, doña Bárbara se le arrojó encima, le sujetó los brazos y trató de arrebatarle la cuerda. La muchacha se defendió, debatiéndose bajo la presión de aquellas manos hombrunas que ya le desgarraban la blusa, desnudándole el pecho virginal, para apoderarse de la cuerda que había ocultado en el regazo, cuando una voz reposada y enérgica ordenó: –¡Déjela! Era Santos Luzardo, que acababa de aparecer en el umbral de la puerta .Obedeció doña Bárbara y con un sobrehumano esfuerzo de disimulación trató de transformar en afable su faz siniestra; pero en vez de una sonrisa apareció en su rostro una mueca fea y triste de propósito fallido.

INTRODUCCIÓN

La narrativa hispanoamericana a partir del siglo XX, se dedicó a revalorar y describir el mundo americano. Lejos de los mundos versallescos y europeístas de los modernistas, esta nueva generación centrará su atención en el paisaje como ser viviente, en los problemas sociales como la explotación, el gamonalismo y el imperialismo. Este movimiento que se levanta a partir de los años 20 recibirá el nombre de Regionalismo. Su narrativa es aún decimonónica y tradicional. Por otro lado, empiezan a aparecer una serie de novelas que recurren a las novedosas técnicas de vanguardia. A esta nueva etapa se le conocerá como la Nueva Narrativa que presentará tres momentos: Emergente (abarca todos los años 1920 y los 1930), el de Consolidación (se extiende por los años 40 y los 50) y el llamado Boom de los años 60. Esta es la literatura que abordaremos en este capítulo.

REGIONALISMO – CRIOLLISMO – MUNDONOVISMO

DEFINICIÓN

El Regionalismo, llamado también Criollismo o Mundonovismo, pone su objetivo en el paisaje antes que en los individuos. Por esto, es notoriamente descriptivo. Además, los personajes de sus obras son por lo común víctimas de esa naturaleza americana, brutal, inhóspita y grandiosa. Mantienen la tradición modernista de hacer verdadero arte escrito, pero con contenidos nacionales, antes que los cosmopolitas preferidos por sus predecesores. Dominan el manejo de la lengua y conocen a fondo los regionalismos de vocabulario sintácticos, que usan sin prejuicios en sus obras. En conclusión, esta narrativa se interesa por lo autóctono, por la geografía y el hombre americanos con todos sus problemas.

CONTEXTO (1920 – 1940)

- Llegada del *imperialismo norteamericano* a todos los países de Latinoamérica, sobre todo en el centro y sur de América. Al mismo tiempo se da un *acelerado proceso de* *modernización en las ciudades*. Olvidando por completo el mundo de provincia, cuyas tierras y leyes viven en la más profunda pobreza y opresión.

- En busca de progreso se va experimentando una masiva *migración rural a las ciudades*, esto se convirtió *en algo habitual y característico*, creando cinturones de miseria, y aunque se mantuvo la desigualdad en el modo de vida entre la ciudad y el campo, la producción agrícola continuó siendo el pilar de la economía de exportación de Latinoamérica.
- Se difundieron por estos años *las ideas socialistas* determinando la aparición de diferentes movimientos políticos como el *APRA y el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui en el Perú*.
- La literatura siente una necesidad irreprimible de *buscar lo propio en su tierra*, así como denunciar los males que aquejan internamente a cada país: revoluciones, explotación del caucho, gamonalismo o caciquismo en otros países, explotación extranjera y oportunismos políticos.

Por aquellos años se está viviendo la consecuencia, p de la Revolución Mexicana. Esta visión será plasmada en la obra de Azuela "Los de abajo".

CARACTERÍSTICAS

- **VEROSIMILITUD:** se manifiesta como una *variante del realismo*, pero *inclinado a lo autóctono*, revalorando lo vernacular y dando una visión fidedigna de la realidad externa.
- **ESTRUCTURA**: su narrativa es *lineal y omnisciente*, pues el narrador conoce más que los personajes sobre sus acciones, relaciones y destinos.
- **ALEGORÍA Y SIMBOLOGÍA:** A través de nombres y títulos que servirán al narrador para representar hechos, denuncias, cambios, etc. Así, aparecen Santos Luzardo (Civilización), Míster Dangers (Peligro del Imperialismo), La vorágine (la selva amazónica y su poder devorador), etc.
- **LENGUAJE:** Incorporación del *habla popular* a través de la voz de los personajes. Se rescatan los giros de provincia, el habla de los negros, indios, mexicanismos, etc.

- **TEMÁTICA:** Desarrollan la *lucha entre la civilización y la barbarie*; y los *conflictos sociales* en el campo (lucha por la tierra, maltratos, gamonalismo, invasión imperialista, etc.)
- **EL ESCRITOR** asume el papel político de *guía* de la sociedad.

Nota:
El problema entre **la Civilización y la Barbarie** fue desarrollado primero por Esteban Echeverría en *La cautiva y El matadero*, aunque no de manera explícita. El debate se acrisoló con *Facundo*, la obra de Domingo Sarmiento (La oposición se convierte en el tema central de la obra y el que cohesiona las ideas del autor: la pampa y la vida de gaucho como obstáculo para el progreso material y espiritual de Argentina, el problema de la inmensidad del campo, la falta de una educación generalizada, la influencia perniciosa del hombre rural en su estado primigenio, la inmigración europea como método para diluir la fuerza bestial del gaucho). Años después, José Hernández escribe *Martín Fierro* mostrando al gaucho como un componente social e histórico esencial en Argentina.

ORIENTACIONES

A. NOVELA TELÚRICA:

- Ricardo Güiraldes (Argentina 1886 - 1927): *Don Segundo Sombra*
- Rómulo Gallegos (Venezuela 1884 - 1969): *Doña Bárbara, Canaima, Cantaclaro.*
- José Eustacio Rivera (Colombia 1889 - 1928): *La Vorágine*. Denuncia contra los enganchadores de la selva. *Arturo Cova, es quien narra su historia, su huida con su amante. A través de sus descripciones, podemos conocer la Selva con sus peligros y milagros. Es ésta quien al final se convierte en protagonista.*

B. NOVELA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA:

- Mariano Azuela (México 1873 - 1 952): *Los de abajo* (Primera novela regionalista, 1915. *Da origen para la llamada novela de la Revolución*) Escribió lo que experimentó, puesto que fue médico de las fuerzas de Pancho Villa. Se le concedió el Premio Nacional de México en 1949.
- José Rubén Moreno (México 1890 - 1952): *Desbandada*
- Martín Luis Guzmán: *El águila y la serpiente, La sombra del caudillo.*

C. NOVELA INDIGENISTA:

- Alcides Arguedas (Bolivia 1879 – 1946): *Raza de bronce*
- Jorge Icaza (Ecuador 1906 – 1978): *Huasipungo*
- Ciro Alegría (Perú 1909 – 1967): *El mundo es ancho y ajeno*

RÓMULO GALLEGOS FREYRE (CARACAS. 1884 – 1969)

Amante de las letras, se graduó como profesor y ejerció dicha profesión entre 1912 y 1930. Durante el tiempo en el que se desempeñó como docente, escribió innumerables novelas basadas en la vida de su país. Su obra más destacada, *Doña Bárbara* escrita en 1929, describe y analiza la inútil lucha contra la opresión en Venezuela. Las críticas hechas en esta novela por Gallegos hacia el dictador Juan Vicente Gómez, lo llevaron a vivir en un exilio voluntario en España durante el tiempo que duró la dictadura, desde 1931 hasta 1935.

A su regreso al país, Rómulo Gallegos fue nombrado Ministro de Educación, período durante el cual intentó realizar profundos cambios en el sistema escolar. Esos intentos resultaron fallidos y lo llevaron a renunciar. En 1945, Gallegos tomó parte activa del golpe militar que condujo a Rómulo Betancourt al poder como presidente provisional del país. Inmediatamente, Gallegos fue electo Presidente de Venezuela, desempeñándose como tal desde febrero hasta noviembre de 1948. Su corta estadía en el poder se debió a su incapacidad por equilibrar las fuerzas políticas opuestas. Ese mismo año se exilió en Cuba y luego en México. Rómulo Gallegos regresó a Venezuela en 1958 y permaneció en el país hasta el día de su muerte, el 4 de abril de 1969.

OBRAS:

- **Novelas:** *Reinaldo Solar, La trepadora, Doña Bárbara, Cantaclaro, Canaima, Pobre negro.*
- **Cuento:** *La doncella y el último patriota, Los aventureros, La rebelión y otros cuentos*
- **Teatro:** *Los ídolos, Los predestinados, El Motor.*

DOÑA BÁRBARA (1929)

GÉNESIS DE LA OBRA:

Gallegos había realizado un viaje en 1927 a los Llanos con la finalidad de documentarse sobre una novela que estaba escribiendo y que abandonó ante las nuevas impresiones que recibió en los pocos días que pasó en la región del Apure. El mismo Gallegos relató cómo fue captado por el llano venezolano y mencionó a las personas en que se había inspirado para crear a sus personajes. Escribe en veintiocho días de apasionada creación initerrumpida otra novela a la cual titula *La coronela*. A principios de 1928, la novela ya está en prensas, pero apenas iniciada la edición suspende la misma porque quiere modificar la novela. En abril se embarca para Europa y está a punto de arrojar al mar el original, en un instante de desaliento; su esposa Teotiste, logra impedirlo. Por fin, entre junio y agosto, termina la novela en Bolonia, que publicará en febrero de 1929, y a su costa, la editorial Araluce de Barcelona. El título ha cambiado y ahora se llama *Doña Bárbara*.

La obra tiene como escenario principal los llanos venezolanos que ejercen una fuerza espiritual y sicológica en los personajes.

En esta novela se muestra claramente su propuesta política: Educar y Poblar; así como su tendencia antiimperialista.

De fuerte sentimiento regional y positivista.

El enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, y el triunfo final del progreso será el tema fundamental, pero cabe recordar que la obra es alegórica y simbólica, así la Barbarie está representada no sólo por Bárbara (gamonalismo y atraso), sino también por la naturaleza (peligro y vida) y las costumbres (creencias, bailes, celebraciones, rituales y juegos de corte primitivo); es por esto que el autor plantea civilizar el campo sin destruir lo folclórico y así permite que la protagonista no muera, sino que desaparece. Es decir, acabar tan sólo con el gamonalismo, el atraso, la ignorancia, la degeneración, para esto Santos Luzardo (Luz Santificada) realizará diferentes proyectos:

- Civilizadores: como el cercado de tierras, legales contra Mr. Dangers (símbolo del Imperialismo Norteamericano) y doña Bárbara.
- Educativos: a favor de Marisela (a quien doña Bárbara ve como símbolo del poder del macho).

- Regeneración social: como Lorenzo barquero, etc.
- Y finalmente la regeneración de los llanos a través de su matrimonio con Marisela.

PERSONAJES:

- **Doña Bárbara:** Representa la barbarie, el atraso y el caciquismo.
- **Santos Luzardo:** Representa la civilización y el progreso.
- **Marisela:** Representa barbarie que será regenerada por Santos.
- **Lorenzo Barquero:** Llamado "El espectro de la Barquereña".
- **Guillermo Danger:** Llamado también "Míster Danger" Representa el imperialismo.

ARGUMENTO:

La obra se inicia cuando Santos Luzardo retorna, después de muchos años, a Altamira (hacienda que le pertenece a su familia y que ha poseído como herencia) con la decisión de venderla. En el camino oye hablar de la Cacica de la región, doña Bárbara (dueña de "El Miedo", hacienda vecina de la suya), y de sus atropellos y abusos. Sin saberlo cruza palabras con Melquíades, el Brujeador, asesino enviado por doña Bárbara, eso se lo hace saber el bonguero: *"Un guate, como les decimos por aquí. Según cuentan, era un salteador de la montaña de San Camilo, y de allá bajó hace algunos años, descolgándose de hato en hato, por todo el cajón del Arauca, hasta venir a parar en lo de doña Bárbara, donde ahora trabaja. Porque, como dice el dicho: Dios los cría y el diablo los junta. Lo mentan asina como se lo he mentado, porque su ocupación, y que es brujear caballos, como también aseguran que y que tiene oraciones que no mancan para sacarles el gusano a las bestias y a las reses. Pero para mí que sus verdaderas ocupaciones son otras. Esas que usted mentó en denantes, que, por cierto, por poco no me hace usted trambucar el bongo. Con decirle que es el espaldero preferido de doña Bárbara..."*. El narrador se detiene a dar a conocer la historia de la hacienda Altamira, fundada por el Cunavichero: Evaristo Luzardo, y se descubre que hacía muchos años se dividió aquel lugar y nacieron dos haciendas: **La Barquereña,** que quedó como herencia a Lorenzo Barquero, primo de Santos, y **Altamira,** herencia de los Luzardo. Así como las luchas sucedidas entre ambas familias. También narra la historia de Bárbara, su pasión frustrada hacia Asdrúbal por culpa del Taita y de la violación que había sufrido, hechos que determinaron que acabase con todos los hombres, encarnados en Lorenzo Barquero, y odie a su hija Marisela, pues al quedar embarazada la vio como símbolo del poder del macho. Cuando Bárbara se casó con Lorenzo Barquero creía ver en él a Asdrúbal, pero luego *"–Cuando te vi por primera vez te me pareciste a Asdrúbal –díjole, después de haberle referido el trágico episodio –.Pero ahora me representas a los otros; un día eres el taita, otro día el Sapo. Y como él replicara, poseedor orgulloso: –Sí. Cada uno de los hombres aborrecibles para ti; pero, representándotelos uno a uno, yo te hago amarlos a todos, a pesar tuyo. Ella concluyó, rugiente: –Pero yo los destruiré a todos en ti"*. Al llegar Santos a Altamira, se encuentra con Antonio, amigo dela familia, que encabeza a los pocos peones que le permanecen leales *"– ¡Ah! ¿Conque piensa usted desprenderse de Altamira? –Creo que es lo mejor que pueda hacer. Antonio se quedó pensativo unos instantes, y luego dijo: –Usted que lo ha resuelto, así le convendrá."* Se entera que su administrador Balbino Paiba, lo estaba defraudando en complicidad con Doña Bárbara; y lo despide. Después de visitar a Lorenzo y descubrir a Marisela en el más completo abandono, Santos decide enfrentar a doña Bárbara, pero también a Míster Dangers, quien proveía todo el alcohol necesario para convertir a Lorenzo en un títere suyo. Santos gana la confianza de sus peones y decide ya no vender sus tierras sino luchar contra la Cacica. Santos Luzardo entra en conflictos con Doña Bárbara y Mister Danger. Lleva a su casa a Marisela, hija que Bárbara había abandonado, la educa y, sin quererlo, se va enamorando de ella. Él no lo sabe, pero la niña ya se hace ilusiones. Santos intenta soluciones legales: se necesita linderos que marquen límites entre las haciendas; pero ve que la autoridad del distrito (Ño Pernalete, Jefe Civil y tinterillo bajo las órdenes de doña Bárbara) no lo ayuda; sin embargo, logra ganar y Bárbara y Dangers han de aceptarlo. Ante la indiferencia de Santos, Bárbara se va enamorando, pues le recuerda al hombre que amó en su juventud, y así se convierte en rival de su propia hija. El día establecido para colocar linderos, Bárbara se mostró complaciente, pero Santos sabiendo de sus artimañas la esquiva constantemente. Luego de una fiesta organizada en Altamira, Santos de ha dado cuenta de lo que siente Marisela, así como de lo que él está sintiendo, pero decide alejarla, así que pide permiso a Lorenzo para enviar a su hija a un colegio de Caracas. Esto despierta la ira de la muchacha que finalmente acepta. Por su parte, Bárbara no desea perderlo y envía a Juan Primito a la hacienda de vecina para medir con un cordel la estatura de Santos, según sus creencias supersticiosas, si se ataba a la cintura el cordel obtenía la voluntad del hombre. Marisela al darse cuenta de la mala intención de su madre, va hacia El Miedo y se enfrenta a ella, quitándole el cordel y salvando a su amado. A los pocos días, Marisela abandona Altamira y regresa con su padre al palmar de la chusmita, donde es amenazada permanente por la lujuria de mister Danger. Carmelito y Rafael, peones de Luzardo, son asesinados y Santos decide hacer justicia por su propia mano. Uno a uno van cayendo los hombres de la Dañera y son presos por Santos quien los deja a disposición de las autoridades. Ahora Bárbara cambia de parecer: Envía a Melquíades con la misión de dar muerte a Santos y a Juan Primito para que citara a Santos en Rincón Hondo donde una persona le brindaría los nombres de los asesinos de sus hombres, pero eso sí debe ir solo. En el encuentro muere Melquíades (el Pajarote lo había matado) y Santos lleva su cadáver ante Bárbara. Esta envía a sus peones a que maten a Balbino Paiba, en el momento en que desentierran las plumas robadas a Carmelito y Rafael. Santos va a visitar a la Chusmita y encuentra a Marisela llorando sobre cadáver de su padre, entonces decide llevarla a su hacienda. Un día llega una carta de Mujiquita, amigo de Santos en la Universidad y que trabajaba con Ño Pernalete, informando que doña Bárbara se presentó con el dinero que le había robado en El Totumo y que declaró como autor del robo, muerte de Carmelito y Rafael, así como de Melquíades a Balbino Paiba. Doña Bárbara llevó el dinero de Santos a San Fernando, el destino, y ahora vuelve con los documentos del trámite esperanzándose en el amor de ese hombre que ahora, de seguro, le correspondería. Pero Juan Primito se encarga de informarle amarguras. Murió Lorenzo Barquero y ahora Santos se casará con Marisela. Llena de rencor, Bárbara está a punto de matar a Marisela, pero el recuerdo de su adorado Asbrúbal le hace renunciar a este crimen. Doña Bárbara desaparece, no sin antes dejar como heredera de sus tierras a Marisela. *"Así llegó hasta las fundaciones de Altamira. Al favor de la obscuridad de la noche se acercó a la casa, y por la puerta que daba al corredor delantero vio a Luzardo sentado a la mesa con Marisela.Ya habían concluido de comer; él hablaba y ella escuchaba, mirándolo embelesada, los codos sobre la mesa, las mejillas entre las manos. Doña Bárbara avanzó hasta el alcance de un tiro de revólver. Detuvo el caballo. Despacio y con fruición asesina, sacó el arma de la cañonera de la montura y apuntó al pecho de la hija, que hacía blanco a la luz de la lámpara.De pura luz de estrellas era la chispa que brillaba en la mira, entre la tiniebla alevosa, ayudando al ojo torvo a buscar el corazón de Marisela; mas, como si en aquel diminuto destello gravitara todo el peso del astro de donde irradiaba, el arma bajó sin haber disparado, y lentamente volvió a la cañonera de la montura. Puesto el ojo en la mira que apuntaba alcorazón de la muchacha embelesada, doña Bárbara se había visto de pronto a sí misma bañada en el resplandor de una hoguera que ardía en una playa desierta y salvaje, pendiente de las palabras de Asdrúbal, y el doloroso recuerdo le amansó la fiereza.Se quedó contemplando largo rato a la hija feliz, y aquella ansia de formas nuevas que tanto la había* *atormentadotomó cuerpo en una emoción maternal, desconocida para su corazón. –Es tuyo. Que te haga feliz. ¡Por fin el amor de Asdrúbal, pura sombra errante a través del alma tenebrosa, se reposaba en un sentimiento noble!"* También derrotó a Míster Danger: *"Míster Danger, como viese que sus lambederos iban a quedar encerrados y ya no podrían las reses ajenas venir a caer bajo sus lazos por lamer el amargo salitre de sus barrancas, se encogió de hombros y se dijo: –¡Se acabó esto, míster Danger! Cogió su rifle, se lo terció a la espalda, montó a caballo y, de paso, les gritó a los peones que trabajaban en la cerca: –No gasten tanto alambre en cercar los lambederitos. Díganle al doctor Luzardo que míster Danger se va también".*

NUEVA NARRATIVA HISPANOAMERICANA

DEFINICIÓN

"... la narrativa hispanoamericana pasa del realismo telúrico de los Rivera, Gallegos, Güiraldes y demás, y de la crónica realista de los Azuela, Guzmán, Ciro Alegría et alia, a formas narrativas mucho más complejas, vinculadas con el vanguardismo de los años treinta, y a una visión en que las distintas dimensiones de la realidad, incluidas las sobrenaturales y las oníricas, aparecen armoniosamente integradas."

(Emir Rodríguez Monegal. *El boom de la novela hispanoamericana*)

La Nueva Narrativa Hispanoamericana es el resultado del impacto de la vanguardia en nuestro continente. Si bien comienza por los años 20 y 30, llegaría a cosolidarse por los años 40 y 50.

CONTEXTO

Por aquellos años, Latinoamérica estaba palgada de dictadores. De ahí que muchos de los escritores desarrollaran este tema de manera directa o indirecta:

- *ARGENTINA* vivía ya desde 1930 hasta 1943 la denominada *Década infame* (Uribiuru, Justo, Ortiz, Castillo); en 1955, otro golpe de estado de parte de la "revolución Restauradora" que derrocó a Juan Domingo Perón.
- *PARAGUAY*: Después de su problema con Bolivia que duraría hasta 1939, se sumerge en una guerra civil desde 1947 hasta que en 1954 toma el poder por golpe de estado Alfedo Stroessner, quien se quedaría en el poder 34 años, sería derrocado en 1989.
- *PERÚ:* En 1948 da el golpe de estado Manuel Odría, contra José Luis Bustamante y Rivero, iniciando su Ochenio.
- *COLOMBIA:* En 1953 Gustavo Rojas Pinilla da el golpe de estado contra Laureano Gómez.
- *NICARAGUA:* En 1947, el general Anastasio Somoza García "Tacho" derroca al presidente, después de 26 días de gobierno, Leonardo Agüello Barreto. Se quedó en el poder 10 años, luego en un segundo período de 1950 a 1956.
- *VENEZUELA:* En 1948, el general Carlos Delgado Chalbaud da golpe de estado a Rómulo Gallegos (autor de Doña Bárbara que había llegado a la presidencia)
- *CUBA:* En 1952, Fulgencio Batista tomó el poder y se quedaría en él hasta 1959 (periodo de la Revolución Cubana)
- *REPÚBLICA DOMINICANA:* Rafael Leonidas Trujillo se queda en el poder desde 1930 hasta 1961.

Vargas Llosa sostiene: Onetti es quizás el primer novelista, cronológicamente, de América Latina que en una serie de obras –las más importantes son La vida breve (1950), El astillero (1961), Juntacadáveres (1964)– crea un mundo riguroso y coherente, que importa por sí mismo y no por el material informativo que contiene, asequible a lectores de cualquier lugar y de cualquier lengua, porque los asuntos que expresa han adquirido, en virtud de un lenguaje y una técnica funcionales, una dimensión universal".

Marina Gálvez Acero: "El Pozo (1939) de Juan Carlos Onetti, sería el primer relato que lleva el sello de un cambio definitivo"

CARACTERÍSTICAS

- **EXPERIMENTALISMO LINGÜÍSTICO:** Se exploran las posibilidades expresivas del castellano que exige la participación activa del lector, quien debe esforzarse para comprender el sentido global del texto.

  Ejemplo:

  El gíglico: *"Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas filulas de cariaconcia".* (Rayuela, capítulo 68. Julio Cortázar)

  Jitanjáfora: *"¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre! ¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, Luzbel de piedralumbre! ¡Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre..., alumbre..., alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbra, alumbre...!"* (Señor Presidente, capítulo I. Miguel Ángel Asturias)
- **TRANSCULTURACIÓN NARRATIVA:** Se retoman las tradiciones culturales de las regiones rurales y pero recurriendo a las novedosas técnicas narrativas.
- **MULTIPLICIDAD DE PUNTOS DE VISTA:** El relato es presentado desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o narradores quienes plantean dsitintas versiones de los hechos.
- **NARRACIÓN OBJETIVA:** El narrador solo muestra las acciones, sin intentar explicarlas y sin penetrar en el pensamiento.
- **USO DEL MONÓLOGO INTERIOR (FLUJO DE LA CONCIENCIA):** Permite al narrador ingresar en la mente de los personajes, su nivel inconsciente presentando la interioridad humana en toda su complejidad e incoherencia. Revela la influencia del sicoanálisis. Ejemplo:

  "Cava nos dijo: detrás del galpón de los soldados hay gallinas. Mientes, serrano, no es verdad. Juro que las he visto. Así que fuimos después de la comida, dando un rodeo para no pasar por las cuadras y rampando como en campaña. ¿Ves? ¿Ven?, decía el muy maldito, un corral blanco con gallinas de colores, qué más quieren, ¿quieren más? ¿Nos tiramos la negra o la amarilla? La amarilla está más gorda. ¿Qué esperas, huevas? Yo la cojo y me como las alas. Tápale el pico, Boa, como si fuera tan fácil. No podía; no te escapes, patita, venga, venga..." (La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa)
- **Influencia de la vanguardia europea y norteamericana** (Joyce, Doss Pasos, Faulkner, Kafka, etc.).

- **Ruptura del orden lógico y cronológico del relato:** Presenta los hechos de manera fragmentada con cambios continuos en el tiempo y el espacio. Se recurre al uso del Flash back, lento fluir de acciones.
- **Incorporación de elementos irracionales:** el mundo onírico (sueños, alucinaciones), lo lúdico, lo fantástico, el absurdo existencial, lo mítico o las creencias. Influencia del surrealismo: Tendencia artística, que estimuló la exploración del mundo subjetivo de los personajes; en busca de elementos alegóricos, que se apartaran de lo convencional; e indagar en los hechos misteriosos, inexplicables.
- **Realismo Mágico o Lo real maravilloso:** Intenta presentar una visión más compleja de la realidad valiéndose de la imaginación, integrando elementos míticos y mágicos (propios de la literatura latinoamericana) o los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. El conocimiento racional de la realidad social se complementa con lo mágico o maravilloso.
- **El lector es obligado a ser partícipe en la narración** *"Lector macho"*.

ETAPAS

I. EMERGENTE: AÑOS 1920 Y 1930: Aparecen de manera incipiente obras impactadas por el lenguaje y los aportes de la vanguardia. Se encuentran poetas de nuestro vanguardismo que incursionaron circunstancialmente en la prosa: *Cagliostro* (1934) de Vicente Huidobro, *La casa de cartón* (1928) de Martín Adán, *El habitante y su esperanza* (1926) de Pablo Neruda. **Roberto Arlt** (Su producción literaria refleja un mundo apocalíptico y se caracteriza por poner en evidencia la impotencia del hombre frente a la sociedad burguesa, el grito de angustia de su inadaptación, la desesperación, el dolor, el sufrimiento que produce la opresión de las ciudades y la injusticia de las instituciones sociales que destruyen las relaciones naturales entre los individuos y los condenan a vagar por un mundo sin sentido, víctimas de su propia indefensión y atrapados en una ciudad sin memoria) *El juguete rabioso (1922)* inaugura la literatura urbana con proyección universal, *los Lanzallamas (1931), El jorobadito (1933).* **Macedonio Fernández** *Museo de la novela de la eterna* (1967, edición póstuma. La comenzó a escribir en 1925. Por esta obra, muchos lo consideran Precursor de la "antinovela"), *No toda es vigilia la de los ojos abiertos (1928), Papeles de Recienvenido (1929)*.

NOTA: La crítica coincide en señalar que este período es dominado por la novela de observación. Este gran ciclo de la narrativa incluye las novelas del ciclo de la revolución mexicana y las narraciones regionalistas.

II. CONSOLIDACIÓN: AÑOS 1940 Y 1950: Aparecen obras de gran calidad que llevan consigo el sello de las nuevas formas narrativas, desplazando paulatinamente al Regionalismo.

- Argentina: Jorge Luis Borges *(1899 - 1986): Ficciones, Aleph, El informe Brodie.* Adolfo Bioy Casares (1914 - 1999): *La invención de Morel, Plan de evasión.* Ernesto Sábato (1911 - 2011): *El túnel, Sobre héroes y tumbas.* Leopoldo Marechal (1900 - 1970): *Adán Buenosayres.*
- Uruguay: Juan Carlos Onetti (1909 - 1994): *El Pozo.*
- Guatemala: Miguel Angel Asturias (1899-1974): *Hombres de maíz, Señor Presidente.*
- México: Juan Rulfo (1918-1986): *Pedro Páramo, El llano en llamas.*
- Cuba: Alejo Carpentier (1904-1980): *Ecué Yamba O, El reino de este mundo, El siglo de las luces.*

III. APOGEO: BOOM DE LOS AÑOS 1960: Época de gran calidad narrativa y éxito editorial.

- México: Carlos Fuentes (1928-2012): *La muerte de Artemio Cruz, La cabeza de la Hidra, La frontera de cristal, Cambio de piel.*
- Argentina: Julio Cortázar (1914-1984): *Los Reyes, Bestiario, Final de Juego, Las armas secretas Rayuela, Todos los fuegos el fuego, La vuelta al día en ochenta mundos, 62 Modelo para armar.*
- Perú: Mario Vargas Llosa (1936-): *La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo.*
- Colombia: Gabriel García Márquez (1927- 2014): *La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad.*

NOTA: Emir Rodríguez Monegal, en su ensayo "Los nuevos novelistas", incluido en Mundo Nuevo, núm. 17, París, 1967, afirmó que la novela latinoamericana había producido en los últimos años cuatro promociones perfectamente identificables:
La primera, representada por Miguel Angel Asturias, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Agustín Yáñez y Leopoldo Marechal. Todos ellos grandes renovadores del género narrativo en este siglo. En sus libros no sólo se continúa la gran tradición que tiene su origen en Horacio Quiroga y en Mariano Azuela, en Rómulo Gallegos, en Benito Lynch y en José Eustacio Rivera —la novela de la tierra, los mitos centrales de una América todavía vista con ojos románticos—, sino que también efectúa en aquellos una operación de crítica. **La segunda,** en la que destacan José Guimaraes Rosa, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, José Lezama Lima, Julio Cortázar y Juan Rulfo -cuyas obras se han caracterizado por utilizar la forma novelesca como objeto del mayor cuidado narrativo.
La tercera promoción, integrada por novelistas como Carlos Martínez Moreno, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Guillermo Cabrera Infante y Mario Vargas Llosa, presta atención a las estructuras y al papel creador del lenguaje. **La cuarta promoción,** con Manuel Puig, Néstor Sánchez, Gustavo Sainz y Severo Sarduy. Lo que les unió en un principio fue la fórmula popularizada por Marshall Mac Luhan: «El medio es el mensaje» La novela usa la palabra no para decir algo en particular, sino para transformar la propia realidad lingüística narrativa.

LITERATURA FANTÁSTICA, SICOLÓGICA, EXISTENCIAL Y URBANA

Pasada la etapa del abuso de fórmulas costumbristas y de temas locales, típicos del Regionalismo y del Indigenismo, nuestra narrativa inicia una etapa de búsqueda y experimentación. De esta manera, la influencia europea se deja sentir en toda América, pero sobretodo en Argentina y Uruguay, donde empiezan a proliferar la novela urbana, sicológica, existencial y fantástica.
Ángel Rama define lo fantástico como *"una especie de fractura de la organicidad total de la experiencia"*, es decir, una especie de inseguridad o de inquietud que se produce en lo real, mediante la cual accedemos a la otra cara de lo real, a la subrealidad que determina y explica la apariencia de lo real. Lo fantástico, como tal, es un producto relativamente moderno. Coincide con la liquidación o el descrédito del positivismo, de la razón y de la lógica como únicos medios de aprehender la realidad. Emir Rodríguez Monegal sostiene que *"la literatura fantástica se vale de ficciones no para escapar de la realidad cotidiana sino para expresar lo que la literatura realista no alcanza a mostrar. [Por ello esta literatura] expresa una visión más compleja de lo real"*.

En Hispanoamérica, aparecen grandes figuras como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti, Lepoldo Marechal; pero se debe considerar a un gran antecedente como *Horacio Quiroga*.

Antecedente de la Literatura Fantástica en Hispanoamérica

Horacio Quiroga (1878-1937) Uruguay: De vida marcada por la fatalidad: su padre murió violentamente, su padrastró se suicidó ante sus ojos, su hermana se suicidó, mató por error a un amigo suyo y finalmente termina suicidándose. Está considerado como uno de los fundadores del cuento moderno, tanto por la renovación estilística como por la consistencia teórica que le otorgó a este. El cuento de finales del siglo XIX en sudamérica se hallaba vinculado al costumbrismo y al relato de carácter histórico, y Quiroga logró desplazarlo –partiendo de los relatos de Poe, Maupassant y de la poesía de Baudelaire- hacia lo fantástico, hacia una realidad en el que confluyen el espacio real con el imaginario. Quiroga es el primer hispanoamericano que escribe un manifiesto sobre la teoría del cuento: Decálogo del perfecto cuentista como defensa de su estilo, criticado por los vanguardistas. En sus obras expresa de manera simbólica el retorno del hombre a sus orígenes americanos. Se manifiesta el desprecio por la civilización de la ciudad y una preferencia por la selva. Obras: Crimen del otro, Cuentos de amor de locura y de muerte (Sobresalen El solitario, La gallina degollada, El buque fantasma), Anaconda.

REPRESENTANTES:

LEOPOLDO MARECHAL (1900 – 1970): Aunque discriminado por su posición política peronista, su obra *Adán Buenosayres* (1948), reconocida por muchos como una autobiografía, es la historia de una conversación, fruto de una crisis espiritual que venía madurando desde el segundo viaje del autor a Europa. Con esta novela Marechal fue capaz de construir una epopeya bonaerense, con una mitología y un leguaje propios de la literatura porteña. Relata los problemas políticos, sociales y culturales de Argentina. Está dividida en tres partes o círculos a la manera de Dante.

"Pocas veces se ha visto un libro menos coherente, y la cura en salud que adelanta sagaz el prólogo no basta para anular su contradicción más honda: la existente entre las normas espirituales que rigen el universo poético de Marechal y los caóticos productos visibles que constituyen la obra" (Julio Cortázar)

ERNESTO SÁBATO (1911 – 2011): El mundo metafísico de sus novelas muestra la crisis actual de la humanidad: crisis espiritual, producto del predominio de la ciencia y la tecnología en la civilización moderna, y sicológicas, porque la infelicidad del hombre es un estado mental surgido de *"los abismos y cuevas de su propia alma"*. Entre los temas de sus obras sobresalen: *el Sexo, la Incomunicación y, sobretodo, el Mal.*

"Mi narrativa se propone el examen de los dilemas últimos de la condición humana: la soledad y la muerte, la esperanza o la desesperación, el ansia de poder, la búsqueda de lo absoluto, el sentido de la existencia, al presencia o ausencia de Dios. No sé si he logrado expresar cabalemnte esos dramas metafísicos, pero en todo caso es lo que me propuse" *(Ernesto Sábato)*

Obras: *El túnel* (la historia de un crimen contada por el mismo asesino: Juan Pablo Castel y su obsesión por María Iribarne), *Sobre héroes y tumbas, Abaddón el exterminador*

JUAN CARLOS ONETTI (1909 – 1994): En sus obras plantea el análisis de la condición humana, al igual que Sábato. *Tierra de Nadie, Juntacadáveres* (el protagonista Junta Larsen pretende organizar un burdel en Santa María, razón por la cual la población se divide entre los que no aceptan y los que aceptan la implantación de aquella novedad. De un lado: la Iglesia, las asociaciones civiles, las damas de beneficencia. Poco a poco los opositores verán las ventajas en los proyectos de Larsen. El pueblo, poco a poco, irá llenándose de cadáveres, de penumbras, de enfrentamientos entre los más dispares y particulares intereses), *El astillero* (narra la muerte de Junta Larsen quien regresa a *Santa María*, ya en edad madura y trata de plantar un nuevo negocio, en el que pone todas sus esperanzas: un astillero que pertenecía a Petrus e intenta levantar el negocio haciéndose nombrar gerente de una empresa que no funciona. El protagonista, en sí ejecuta actos vanos e inútiles, todo lo que sucede es fruto de su imaginación. A medida que se hace más palpable la derrota Junta Larsen siente mayor angustia y muchos deseos de volver a la juventud, que era una manera de aferrarse a la vida. Pero el lugar está vacío, ningún barco llega al astillero de Junta y él no quiere aceptar la derrota, finalmente la deseperanza se impone, nada logrará detener su muerte, empujada por el inexorable fin del astillero).

El espacio geográfico en que se desenvuelven los personajes de Onetti es *Santa María – pueblo ficticio como Macondo o Comala-*, las historias van apareciendo fragmentariamente, sin linealidad cronológica, ampliando anécdotas o centrándose en personajes presentados como secundarios en otras narraciones anteriores o posteriores, de manera que en sus obras se explican mutuamente al unirlas como en un rompecabezas. El mundo narrativo de Onetti se ha considerado a menudo como una remodelación del de William Faulkner; el gusto por la densidad y la complejidad de la prosa, por las alusiones equívocas y el sentido precario y aleatorio del tiempo, así como la pérdida de la inocencia, la soledad y el sentimiento de frustración del individuo, que son temas de sus obras.

JORGE FRANCISCO LUIS BORGES ACEVEDO. ARGENTINA (1899 - 1986):

"Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos; el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición real cabe en pocos minutos". (Jorge Luis Borges)

Considerado como uno de los forjadores de la gran narrativa latinoamericana y el escritor más influyente del siglo XX. Había nacido en Buenos Aires. Su infancia estaría marcada con hechos inmarcesibles como la biblioteca que le dejó su padre, quien le transmitiría el amor por el conocimiento y la reflexión; la educación de su abuela inglesa, que le enseñaría las primeras letras de su vida y el colegio estatal de Buenos Aires en que descubre por primera vez un mundo hostil y en donde los niños se burlan de sus modales y vocabulario fino.

Cuando la familia viaja a Europa en 1921, Borges asimila ya joven, la literatura del momento e importa desde España el Ultraísmo, convirtiéndose en el principal animador de la intelectualidad rioplatense. Funda revistas y colabora en otras, publica poemas y artículos, adquiriendo prestigio que luego se consolidaría con la publicación de sus relatos breves: *"El jardín de los senderos que se bifurcan", "Ficciones" y "El Aleph".*

Ocuparía cargo en la biblioteca Municipal de Buenos Aires y más tarde sería nombrado Director de la Biblioteca Nacional. Poco a poco, la vista la abandonaría, como lo hizo con su abuela y su padre. En los últimos decenios de su vida, recibió innumerables distinciones en todo el mundo, pero jamás el Premio Nobel cuyo jurado se mantuvo ciego frente a las obras borgianas y a sus aportes. Sin embargo, en 1961 se le otorga le concede el *"Premio internacional de Literatura"*. A su muerte dejó como única heredera a *María Kodama*, la mujer que lo acompañó hasta los últimos momentos.

Algunos premios concedidos:
1944: Sociedad Argentina de Escritores (SADE) el *Gran Premio de Honor* por *Ficciones.*
1961: Comparte con Samuel Beckett *el Premio Formentor*, Mallorca.
1965: Medalla de oro del IX *Premio de Poesía de la ciudad de Florencia.*
1971: *Premio de Jerusalén.*
1980: *Premio Cervantes* otorgado por el Ministerio de Cultura de España. Lo comparte con el poeta español Gerardo Diego.
1984: *Premio Konex de Brillante* a la figura más importante de la historia de las Letras en Argentina, otorgado por la Fundación Konex

OBRAS:

LÍRICAS: Es consagrado como una de los más altos exponentes del vanguardismo latinoamericano al lado de Octavio Paz, Pablo Neruda y César Vallejo. Profesó en un primer momento el Ultraísmo y fue su más grande difusor en la región del Plata.
Fervor en Buenos Aires (primer poemario), *Luna de enfrente, Cuaderno San Martín.* Estos tres poemarios relatan impresiones sobre su ciudad natal, su casa, las calles, etc. *El Hacedor* Se muestra como un poeta ya acabado. Su poesía se vale de dos medios: el ritmo (no encarcelado, sino suelto, ondulante, redimido) y la metáfora como elemento luminoso
ENSAYOS: *Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos.* (En estas obras predominan los comentarios sobre la literatura española y rioplatense. Haciendo gala de abundantes expresiones locales y licencias ortográficas que pretendían lo autóctono, manifestaciones de agresividad que más tarde repudiaría). *Evaristo Carriego.* (Ensayo sobre este poeta demostrando así su interés por la tradición literaria Argentina, la gauchesca sobre todo). *Discusión, Historia de la eternidad, Otras inquisiciones.* (En estos ensayos muestra sus nuevas inclinaciones e inquietudes, son en buena parte, comentarios personales sobre autores y obras. También problemas como el tiempo, el espacio, la eternidad y el infinito que ocupan buena parte de sus reflexiones).
CUENTOS: Profundísimo, con un lenguaje dúctil revela su prodigiosa inteligencia, cuya agresividad e ironía conducen al lector a compartir sus reflexiones metafísica, sus precisiones lógicas y matemáticas, y sus inducciones poéticas. Sobresalen: *Historia universal de la infamia.* Con esta obra se inicia en el género cuentístico, *El jardín de los senderos que se bifurcan, Ficciones* (Reúne los relatos de *El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios*), *Aleph, El informe Brodie, El libro de arena.*

CARACTERÍSTICAS DE LA NARRATIVA BORGIANA:

- **Representa una línea** más intelectualizada dentro de lo fantástico: desrrealiza la realidad con todos los medios que su erudición le alcanza.
- **Concentra su teoría en la estructura** narrativa misma, en una concepción mágica de la causalidad.
- **Sus cuentos son** de alguna manera parábolas o apólogos que ilustran el desmoronamiento de las viejas certezas racionales o fideístas, y que examinan las posibilidades que así quedan al descubierto.
- **Lo que mantiene** el equilibrio de muchos cuentos es el humorismo, nacido de la expresión de la conciencia serena y casi juguetona del absurdo como parte integral de la condición humana.
- **Exotismo y erudición** definen los componentes fundamentales de sus mejores cuentos, aunque su exotismo nada tiene que ver con el propio del gusto romántico o modernista,

sino que tiene sus raíces en la "epistemología": La ciencia y la filosofía se aúnan y se instalan en su discurso con autonomía total e indiscutible. Pone al lector en contacto con lo insólito, con lo excepcional; lo invita a participar en ejercicios imaginativos y juegos mentales produciéndole un vértigo intelectual.

- **Ficcionaliza la realidad** y asume lo Fantástico como imprescindible, como la única manera de acercarse a la realidad a través de la literatura en razón de la radical insuficiencia de su instrumento básico: el lenguaje
- **Su escritura presenta** concisión sintáctica y densidad semántica, por eso prefería los cuentos.
- **A veces, recurre al** empleo del dato escondido y un final sorpresivo e inesperado, he ahí una influencia de la narrativa policial y del cine.

TEMÁTICA BORGIANA: El mismo Borges diría que sus cuentos son variaciones sobre unos pocos temas obsesivos:

- **La identidad humana** (el doble), sus complejidades y desdoblamientos (*"un hombre es los otros, un hombres es todos los hombres"*)
- **La ambigüedad misteriosa**, incluso la ininteligibilidad de la realidad.
- **El destino del hombre** y su fatalidad.
- **El tiempo lineal**, continuo, sucesivo es cuestionado. Puede proponer la posibilidad de un tiempo que se detiene (*El milagro secreto*), puede imaginar una red de secuencias de tiempo convergentes y divergentes (*El jardín de senderos que se bifurcan*), o puede sugerirnos la idea de un tiempo circular. Cada narración plantea una estrategia narrativa en la que se van combinando propuestas y especulaciones cognoscitivas, sustentadas en su gran erudición.
- **El caos y el orden,** el mundo como laberinto. El escritor sugiere que nuestro modo de ver la realidad, lejos de ser objetiva, está condicionada por nuestras categorías mentales. Por tanto, toda la realidad es el resultado de sucesivas propuestas de la mente, las que a su vez responden a una mente superior que tiene el orden absoluto.
- **El azar** como factor de la estructura del universo.

ARTIFICIOS BORGIANOS: Los recursos utilizados por el autor para llevarnos a un mundo de fantasía que finalmente nos resulta creíble:

- ***"La obra de arte dentro de la misma obra"*:**

  Introducen autores en sus obras ya sean contemporáneos o anteriores, o personalidades de filosofía o historia, etc. Que aparecen al lado de personajes apócrifos, de exclusiva creación borgiana. Un ejemplo claro es la aparición de de Adolfo Bioy Casares y Adolfo Reyes en *Tlon, Uqbar, Orbis, Tertius (Ficciones)*

  Borges se materializa e ingresa en la obra dialogando con los personajes de ficción; como en *La forma de la espada*. (*Ficciones*).

  Referencias bibliográficas apócrifas y verdaderas de ensayo y comentarios eruditos a pie de página; con la que se complace en enredar al lector; como el *Inmortal* en que se citan opiniones de Sábato y Grambatista vico. (*Aleph*).
- **El viaje en el tiempo,** que se detiene para un personaje, como en *El Inmortal* (*Aleph*), *El milagro secreto* o *Funes el memorioso* (*Ficciones*), puede ser circular, y los personajes parecen revivir ciertos episodios históricos como en el *Tema del traidor y del héroe*
- **La contaminación de la realidad** por los sueños como en *Las ruinas circulares* (*Ficciones*).
- **Motivos recurrentes:** Laberintos, Espejos, Espadas, Tigres, Bibliotecas.

Sobre Borges: Emir Rodríguez Monegal: *"Lo que Borges propone es crear una ficción que acepte su carácter estricto de ficción, de artificio verbal. Es decir, una literatura que se atreva a ser literatura"*.

FICCIONES

- ➢ El título de la obra revela su concepción de la narrativa:

  "La literatura no puede limitar la realidad; no debe hacerlo, su materia no son los hechos, ni los lugares sino que debe modelar ficciones. El narrador ya no es cronista, sino un creador de mundos imaginarios, es decir, una literatura que se atreve hacer literatura".

  (Jorge Luis Borges)

- ➢ Esta obra se reúne dos conjuntos de cuentos, que en su mayoría presenta narrador-personaje y se recurre a la mezcla de géneros (informes, fragmentos, resúmenes y hasta ensayos):

"EL JARDÍN DE LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN" (PUBLICADO EN 1941). Conformado por:

- ✓ Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: Plantea la exitencia de un planeta creado a partir del idealismo de un conjunto de personas.
- ✓ Pierre Menard, autor del Quijote: A principios del siglo XX, el novelista y poeta francés Pierre Menard concibe un proyecto asombroso: "Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes". "No quería componer otro Quijote -lo cual es fácil- sino el Quijote".
- ✓ Las ruinas circulares: el lector se ve obligado a plantearse la pregunta de si él mismo no es el resultado del sueño de otro hombre, como le sucede al personaje sobre el final de la trama "¿Somos seres soñados por otro?". Este cuento se desarrolla en un plano totalmente irreal. El hombre vuelve a vivir aquí el proceso de su propia creación, es una alusión al tiempo presentado en ciclos, a la continua repetición de soñadores que surgen de los mismos sueños, remitiendo a la eternidad.
- ✓ La lotería en Babilonia: hace del sorteo –mecanismo de organización tradicionalmente democrático- un instrumento del despotismo mediante una figuración negativa del azar.
- ✓ Examen de la obra de Herbert Quain: El narrador comenta las obras del escritor apócrifo Herbert Quain. El relato se alza solo como pretexto para que Borges desarrolle sus preocupaciones filosóficas. Entre los libros reseñados se halla la novela April March. Se trata de una novela fragmentaria y «regresiva». La historia narrada tiende sus ramificaciones hacia el pasado: el primer capítulo recoge un diálogo de dos personas, el segundo relata los sucesos de la víspera del primero, pero ramificado en tres posibles pasados que se excluyen, y cada uno de ellos, a su vez, se divide en otros tres posibles pasados
- ✓ La biblioteca de Babel: Se concibe el cosmos como una biblioteca en la que reina el caos. "Yo afirmo que la Biblioteca es interminable". Existe allí una primacía absoluta de la biblioteca-universo que se encuentra en el relato ubicada por encima del hombre. "*El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar; el universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios*".
- ✓ El jardín de senderos que se bifurcan: El protagonista, huyendo de su destino de perseguido, descifra el gran misterio que ha desvelado a los hombres de su familia durante años, la búsqueda del laberinto que supuestamente ha creado su antepasado Ts'ui Pen. Yu Tsun pensó "en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros". Finalmente, Yu Tsun resuelve la incógnita mediante el testimonio de Stephen Albert: "*Ts'ui Pen diría una vez: Me retiro a escribir un libro. Y otra: Me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras; nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto*".

"ARTIFICIOS". Conformado por:

- ✓ Funes el memorioso: El cuento se plantea como la semblanza, por parte de un escritor argentino (que no es descabellado tomar como trasunto del propio Borges), del personaje de Ireneo Funes, un joven uruguayo dotado con habilidades mentales prodigiosas, aunque también afectado por ciertas taras físicas y psíquicas. Tras un accidente que lo deja hemipléjico, Funes incrementa sus capacidades, siendo la más significativa de ellas la hipermnesia: la habilidad de recordarlo todo, en detalle y por siempre. La última frase del cuento sólo sitúa temporalmente la muerte de Funes: *"Ireneo Funes murió en 1889, de una congestión pulmonar"*.

- ✓ El acercamiento a Almotásim: Se plantea la existencia de una novela policial, la primera escrita por un nativo de Bombay. El narrador, simulando que tal novela existe, procede a ofrecer un resumen. Dentro de esa novela, un estudiante de derecho, "de un golpe", en medio de gente de la clase más vil, percibe en uno de ellos cierta ternura y exaltación, y se obsesiona en encontrar al hombre llamado Almotásim, y emprende una búsqueda frenética que le toma años. Después de las vicisitudes de esa peregrinación, el estudiante llega a una galería y al preguntar por Almotásim, una voz, desde el fondo resplandeciente, lo insta a pasar. Abruptamente concluye el relato; sin embargo se agregan unas notas aclaratorias al pie de página donde se propone la solución del enigma.
- ✓ La forma de la espada: El narrador cuenta la historia de un inglés, al cual no nombra sino hasta el final de texto que tenía una cicatriz. Cuenta que una noche se quedó en La Colorada, donde el inglés vivía, y después de la cena el narrador decide preguntarle por su cicatriz a lo que el hombre, que no era inglés, sino irlandés decide contarle: La historia se remonta a 1922 en la lucha por la independencia. Una noche llega un afiliado llamado Vincent Moon. Joven, flaco y fofo a la vez, había leído todo el manual comunista y resumía cualquier historia universal a un conflicto económico. El narrador trata la cobardía de Moon, sus reproches hacia la economía del partido revolucionario, sus censuras o reformas de planes, compensaba su cobardía física con soberbia mental. Durante 9 días fue así. Al décimo día, el irlandés llega al lugar donde se encontraban y escucha una conversación telefónica de Moon donde le decía a otro como capturar a su compañero, lo estaba vendiendo. El narrador persiguió a Moon por toda la casa hasta que le corto la cara con una espada dejándole una cicatriz antes de que los soldados lo agarren. Moon tomó el dinero que cobró y huyó al Brasil. Aquí el narrador concluye su historia y explica al primer narrador, llamado Borges, que él era Vicent Moon.
- ✓ Tema del traidor y del héroe: La acción transcurre en un país oprimido y tenaz que acaba siendo la Irlanda de 1824. El narrador, Ryan, quiere escribir una biografía de su bisabuelo, el conspirador Fergus Kilpatrick, que murió asesinado y que, cien años después, aún es recordado como un héroe. Ryan termina descubriendo que James Nolan, el más antiguo colaborador de Kilpatrick, había ordenado el crimen tras descubrir que el líder patriótico era, en realidad, un traidor. En este contexto, Nolan concibió un extraño proyecto. Como Irlanda idolatraba Kilpatrick, decidió convertir el traidor en un instrumento de emancipación de la patria y sugirió que el líder muriera asesinato en circunstancias deliberadamente dramáticas que favorecieran la revuelta popular. Como había prisa, al planificar la realización del crimen, tuvo que plagiar algunos pasajes de Shakespeare. Pero el resultado fue el que se buscaba. El traidor, que colaboró voluntariamente en la puesta en escena de su asesinato, evitó la fama de Judas y pasó a la historia como un mártir.
- ✓ La muerte y la brújula: Es una parábola de la existencia humana cuyo protagonista es el espacio, concebido como laberinto, donde viven los hombres, y cuya única salida es la muerte. Con respecto a este símbolo que se ha hecho presente en la trama, el protagonista dice: *"Yo sentía que el mundo es un laberinto, del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma"*.

- ✓ El milagro secreto: Hladík es un dramaturgo judío que ha sido detenido por los nazis en la segunda guerra mundial, y está a punto de ser fusilado. Precisamente en este instante invoca a Dios para que lo deje terminar la última obra antes de morir y se detiene el tiempo..
- ✓ Tres versiones de Judas: El narrador se inmiscuye una intertextualidad ficticia en la relación establecida entre Dios y Judas. Lo que el estudioso Runeberg dice de él hace que Judas conecte los rasgos de traición en los del más elevado martirio: *"delator (el peor delito que la infamia soporta) […] El orden inferior es un espejo del orden superior"*. Judas permanece gracias a sus profetas, como Runeberg, que se establece así como actante del relato. Este llega a decir que Dios se quiso reflejar en Judas y no en Jesús con el propósito de asemejarse más a lo humano (inferior) que a lo divino. La conexión Dios-Judas queda sellada bajo la idea del autor eternamente subordinado,
- ✓ El fin: Narra la pelea entre el gaucho (Martín Fierro, personaje tomado de José Hernández) y el negro. Este espera en una pulpería, rasgando una guitarra, a que llegue el asesino de su hermano. Siete años ha esperado para su encuentro con Martín Fierro en un duelo a muerte. *"Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro: no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre"*
- ✓ La secta del Fénix: Nos remite al antiguo Egipto, cuna del ave que simboliza la inmortalidad. Habla de unos fieles que practican "el secreto". Este, de manera similar al enigma planteado por la Esfinge a Edipo, es el acto sexual, que es también "un acto de inmortalidad".
- ✓ El Sur: Tiene como protagonisnta a Juan Dahlmann, nieto de Johannes Dahlmann y secretario de una biblioteca municipal de Buenos Aires, que padece una muerte doble: en el sanatorio y la que sueña el moribundo. En el sueño viaja hacia el pasado y al sur, donde lleva a cabo su destino: morir.

ALEPH: En esta obra se muestra una evolución hacia la construcción directa de fábulas inspiradas en planteamientos filosóficos. Plasma la visión total del mundo, de la inmortalidad, la posesión de la clave de misterios, y el problema del laberinto existencial, guardando así las condiciones filosóficas de "Ficciones", Etc. Lo conforman: *"El inmortal", "El muerto", "Los teólogos", "Historia del guerrero y la cautiva", "Biografía de Teodoro Isidoro Cruz", "Emma Zunz", "La casa de Asterión", "La otra muerte", "Deutsches Réquiem", "La busca de Averroes", "El Zahir", "Abenjacán el bojarí, muerto en su laberinto", "La espera", "El hombre en el umbral", "La escritura de Dios", "Los dos reyes y los dos laberintos", "El Aleph"*

NOTA: SOBRE BORGES Y EL PREMIO NOBEL

"Lo cierto es que el 22 de septiembre de aquel año (1976) -un mes antes de la votación (del jurado de la Academia Sueca)-, Borges había hecho algo que no tenía nada que ver con su literatura magistral: visitó en audiencia solemne al general Augusto Pinochet. *«Es un honor inmerecido ser recibido por usted, señor presidente»*, dijo en su desdichado discurso. *«En Argentina, Chile y Uruguay se están salvando la libertad y el orden»*, prosiguió, sin que nadie se lo preguntara. Y concluyó impasible: *«Ello ocurre en un continente anarquizado y socavado por el comunismo»*. Era fácil pensar que tantas barbaridades sucesivas sólo eran posibles para tomarle el pelo a Pinochet. Pero los suecos no entienden el sentido del humor porteño. Desde entonces, el nombre de Borges había desaparecido de los pronósticos" *(El País, Gabriel García Márquez - 1980 "El fantasma del Premio Nobel")*

REALISMO MÁGICO

Es una fórmula literaria que nació en Alemania (1925) a propósito de una corriente pictórica postexpresionista que surge como reacción a los excesos del Expresionismo. Nació con el *Grupo Objetividad*, influido por el surrealismo y encabezado por Franz Roh, cuyos integrantes se *pretendían captar lo permanente, la esencia de la realidad, a base de una coexistencia entre el realismo y la dimensión mágica o trascendente de la realidad que exploraba el expresionismo; en conclusión, se esforzaban por descubrir la cualidad mágica de los objetos.* Muchos críticos literarios de latinoamérica empezaron a confundir *Realismo mágico* con lo *Fantástico*, con *Lo real maravilloso* y el *Surrealismo*. Lo cieto es que el Realismo Mágico viene a ser *"una superación del realismo, sin negarlo, añadiendo otra dimensión (la mágica, la maravillosa, la misteriosa) que capte metafóricamente elementos de "otra" realidad, la subrealidad que el realismo dejaba ausente"* (Marina Gálvez Acero)

¿QUIÉN ACUÑÓ EL TÍTULO DE REALISMO MÁGICO A NUESTRA LITERATURA?

Arturo Uslar Pietri cuenta que fue acuñado por él mismo, *"rescatándolo del oscuro caldo del subconsciente. Por el final de los años veinte yo había leído un breve estudio del crítico de arte alemán Franz Roh sobre la pintura postexpresionista europea, que llevaba el titulo de Realismo Mágico. Ya no me acordaba del lejano libro, pero algún oscuro mecanismo de la mente me lo hizo surgir espontáneamente en el momento en que trataba de buscar un nombre para aquella nueva forma de narrativa."*

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS (1899 – 1974), PREMIO NOBEL 1967:

"Para nosotros el surrealismo representó [...] el encontrar en nosotros mismos no lo europeo, sino lo indígena y lo americano. [...] cuando cada uno empezó a registrarse por dentro se encontró con su inconsciente indígena [...] El surrealismo, para los escritores latinoamericanos y especialmente para mí, fue una gran posibilidad de independencia respecto a los moldes occidentales"

Considerado durante mucho tiempo como *"La gran lengua de América"*. Hijo de un abogado y una maestra, creció en una atmósfera de terror. Guatemala entonces se encontraba bajo el poder de Manuel Estrada Cabrera. Siendo universitario formó parte de los primeros movimientos contra la dictadura, participando en la huelga en 1920 que determinaría la caída de Manuel Estrada Cabrera.

Viaja a Europa y conoce a George Raynaud, profesor de La Sorbona, con quien trabajó en la traducción del Popol Vuh, la biblia de los Quichés. Años más tarde publicará, sus "Leyenda de Guatemala" y su primera novela "El señor Presidente", y comienza su gran aporte a la literatura universal, obteniendo el *Premio Nobel de literatura en 1967.*

Hallamos en su narrativa tres ejes fundamentales: Denuncia social, los mitos mayas y el experimentalismo lingüístico.

Su obra se caracteriza por la búsqueda de la realidad a través de la naturaleza y el mito y por reflejar la experiencia surrealista del mundo indígena, en el cual lo real y lo irreal conviven estrechamente.

Obras:

Narrativa: *Leyendas de Guatemala* (Abre camino hacia lo que más tarde iba adenominarse el Realismo Mágico), *Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala Antigua; El Señor Presidente.*

La crítica ha señalado que en las novelas posteriores a *Hombres de maíz* -especialmente en la trilogía sobre la explotación bananera, también llamada de "trilogía bananera"

conformada por *Viento fuerte (1950), El papa verde (1954) y Los ojos de los enterrados (1960)* - la fusión del realismo social y del llamado realismo mágico se desvanece para insistir en los conflictos sociales. *Mulata de tal.*
Lírica: *Sien de alondras*

EL SEÑOR PRESIDENTE (1946)

- **El origen de la novela** fue un cuento, que escribió para el concurso literario de un periódico guatemalteco, llamado *Los mendigos políticos*. Nunca fue presentado al concurso y se lo llevó a Europa. Ya terminada, le dio el título de **Tohil** un dios precolombino que exigía la sangre de sus víctimas. Con este original vagaba y era rechazado por diversas editoriales, sucedió que uno de esos funcionarios le dijo "Lo siento no puedo publicarle su señor presidente" y si bien no se lo publicaron ahí, obtuvo el título que lo haría inmortal.
- **La obra describe un régimen** dictatorial en términos de terror, maldad y muerte. *"El elemento característico es el miedo, no es un producto literario, sino humano"* (Asturias).
- **El narrador ha decidido s**uprimir el nombre de Dictador *"cuyo domicilio se ignoraba porque habitaba en las afueras de la ciudad muchas casas a la vez, cómo dormía porque se contaba que al lado de un teléfono con un látigo en a la mano, y a qué hora, porque sus amigos aseguraban que no dormía nunca"*.
- **Algunos críticos han notado** que los personajes y elementos que integran la obra otorgan a la novela una visión *esperpéntica*, término acuñado por Valle Inclán, pues los rasgos físicos contemplados desde una perspectiva demiúrgico y caracterizados por un estilo sintético, contribuyen a destacar el carácter grotesco y la deshumanización de los seres descritos. *Se nota esta deshumanización por el hecho de que la mayoría de los personajes ellos en El Señor Presidente no tienen su nombre oficial, sino que tienen un apodo o epíteto. Hasta el Presidente no tiene otro nombre que no sea ése. Se habla del Pelele, "el idiota", el Mosco, el Auditor de Guerra, el leñador, el Viuda, Patahueca... Se trata de figuras o emblemas, más que personas. Una excepción es Camila, que tiene una importancia catalizadora en la novela: hace cambiar la actitud de Cara de Ángel frente al Presidente. El autor le hizo el favor de poseer un nombre propio, puesto que se trata de una verdadera mujer más que de un emblema.* (Kate Spiessens).
- **Es considerada por Gerald Martin** como la *Primera Novela Totalizadora de América Latina.*
- **La novela está narrada** en tercera persona y fue dividida en tres partes y un epílogo, por su autor, cada una desarrolla las siguientes fechas: Primera parte: 21, 22, 23 de abril; Segunda parte: 24, 25, 26, 27 de abril; Tercera parte: Semanas, meses años…; Epílogo.

JUAN NEPOMUCENO CARLOS PÉREZ RULFO VIZCAÍNO (1918-1986): Nació en San Gabriel el 16 de mayo de 1917. Está considerado uno de los escritores más influyentes del S.XX. Su infancia estuvo marcada por revueltas campesinas, saqueos, incendios, matanzas y protestas sociales. Su padre fue asesinado, como también lo fueron varios de sus tíos. *Mi abuelo murió cuando yo tenía cuatro años; tenía seis años cuando asesinaron a mi padre... Mi madre murió cuatro años después: entretanto mataron a dos hermanos de mi padre. Luego casi enseguida murió mi abuelo materno...Otro tío mío murió ahogado en un naufragio, y así de 1922 hasta 1930 sólo conocí la muerte.* Vivió internado en un orfanato de Guadalajara, capital del estado de Jalisco (escenario de muchas de sus historias).

Tuvo mucho interés en el estudio de la historia del arte y en la fotografía. Durante las dos décadas siguientes, años 30 y 40, viaja por el país y escribe sus primeros cuentos, algunos de los cuales son publicados en revistas. Gracias a dos becas obtenidas del Centro Mexicano de escritores, logra publicar *El llano en llamas*. Dos años más tarde publicaría la que es su obra más conocida, *Pedro Páramo*. Solo bastaron estas dos obras para convertirlo en maestro de la literatura en castellano y su influencia se extendió a otros países. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las letras en 1983. Murió en Ciudad de México el 7 de enero de 1986.

OBRAS:

EL LLANO EN LLAMAS: La mayor parte de cuentos, está desarrollado en primera persona y el lenguaje que desarrolla es el habla popular por el entorno rural en que se desenvuelven. Se desarrollan temas como la violencia, la muerte la injusticia, los terratenientes, la falsa religiosidad, la culpabilidad, la miseria de la tierra, la incomunicación, etc. Y hace uso magistral de las técnicas cinematográficas, así como del realismo mágico. Su estilo conciso, breve; pero que describe la personalidad de cada uno de los seres que aparecen "fantasmagóricamente" en sus historias. Los cuentos incluidos en la colección son: *Macario, Nos han dado la tierra, La cuesta de las comadres, Es que somos muy pobres, El hombre, En la madrugada, Talpa, El llano en llamas, Diles que no me maten, Luvina, La noche que lo dejaron solo, Acuérdate, Paso del Norte, Anacleto Morones, No oyes ladrar los perros, La herencia de Matilde Arcángel, El día del derrumbe.*

PEDRO PÁRAMO

En esas estaba, cuando Alvaro Mutis subió a grandes zancadas los siete pisos de mi casa con un paquete de libros, separó del montón el más pequeño y corto, y me dijo muerto de risa:

-¡Lea esa vaina, carajo, para que aprenda!

Era Pedro Páramo.

Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. (Gabriel García Márquez)

El autor le había concedido títulos primigenios como *Los desiertos de la tierra, Una estrella junto a la luna, Los murmullos* y finalmente *Pedro Páramo*.

La obra está narrada en primera (a través de diferentes personajes: Juan Preciado, Pedro Páramo, etc.) y tercera persona.

Juan Preciado viaja a Comala, como promesa a su madre en el lecho de su muerte, para reclamarle a su padre, Pedro Páramo, lo que les "había quitado". La narración se encuentra fragmentada (atemporalidad aplicando constantemente el Flash Back y los monólogos interiores) y mezclada con diálogos de su recientemente difunta madre, Dolores.

En su recorrido se encontrará con varios personajes quienes, poco a poco, adquieren matices de muertos. Pero gracias a ellos es que se reconstruye la historia del pueblo "Comala". Este pueblo es también ficticio –como Macondo de García Márquez- pero es fácil reconocer en él a personajes arquetípicos de Latinoamérica. Sin embargo, por el lenguaje empleado deducimos que es un lugar de México. Comala desde sus inicios (cuando Pedro Páramo empieza a adueñarse de las tierras en base a muertes y matrimonio convenido adquiriendo la figura de gamonal y Dios omnipotente) hasta su destrucción (producto de las revoluciones, que bien podría ser la mexicana, y el abuso del poder del cacique). Con la muerte de Pedro Páramo muere Comala.

Pedro Páramo es la figura central, regaba hijos sin querer reconocerlos, salvo el caso de Miguel. Está enamorado de Susana San Juan, quien está loca y mantiene una relación incestuosa con su padre.

Juan Preciado busca un pueblo que ya no existe, la ilusión de reclamarle al padre lo que les había quitado se desvanece porque su padre ha tiempo que ha muerto, y el pueblo es fantasma. Se encuentra con Abundio Martínez, hijo no reconocido por Pedro Páramo quien le comunica que su padre está muerto y recomendándole la casa de Eduviges Dyada para hospedarse. Esta le hace saber que su madre le había avisado que él vendría y que por un poquito él casi es su hijo. A través de los personajes nos enteramos acerca de la existencia de Miguel Páramo, hijo ilegítimo reconocido por el tirano, representa todo el mal en el interior de este y la impunidad con que comete todo tipo de maldad. El padre Rentería quien encarna la corrupción de la Iglesia. Vive torturado porque es consciente de que no está siendo justo ni con los pobres, a quienes ignora, ni con los ricos (como Pedro Páramo), a quienes perdona todo tipo de pecados e incluso crímenes. Al unirse a la Revolución de los Cristeros, nos demuestra que la corrupción en su interior no va a subsanarse, sino que empeora.

LO REAL MARAVILLOSOSO

En el prólogo de *El reino de este mundo*, Alejo Carpentier acuña este término para dar conocer esa literatura propiamente americana, nacida de nuestra realidad. Para fundamentar su posición, primero hace una pequeña crítica a la literatura *"mágica"* europea: *"buscado a través de los viejos clisés de la selva de Brocelianda, de los caballeros de la Mesa Redonda, del encantador Merlín y del ciclo de Arturo. Lo maravilloso, pobremente sugerido por los oficios y deformidades de los personajes de feria -¿no se cansarán los jóvenes poetas franceses de los fenómenos y payasos de la fête foraine, de los que ya Rimbaud se había despedido en su Alquimia del Verbo?-. Lo maravilloso, obtenido con trucos de prestidigitación, reuniéndose objetos que para nada suelen encontrarse: la vieja y embustera historia del encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección, generador de las cucharas de armiño, los caracoles en el taxi pluvioso, la cabeza de león en la pelvis de una viuda, de las exposiciones surrealistas. O, todavía, lo maravilloso literario: el rey de la Julieta de Sade, el supermacho de Jarry, el monje de Lewis, la utilería escalofriante de la novela negra inglesa: fantasmas, sacerdotes emparedados, licantropías, manos clavadas sobre la puerta de un castillo.* Frente a esa visión, propone su teoría: *"Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de "estado límite"... Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos..."* Y sostiene que eso se desarrolla en América de manera habitual *"Pero en América, donde no se ha escrito nada semejante, existió un Mackandal dotado de los mismos poderes por la fe de sus contemporáneos, y que alentó, con esa magia, una de las sublevaciones más dramáticas y extrañas de la Historia....Y es que, por la virginidad del paisaje, por la formación, por la antología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la Revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías".*

ALEJO CARPENTIER (1904 – 1980):

Escritor cubano y voraz lector de la literatura francesa Balzac, Zola, Flaubert y, sobre todo, de la española, que era la pasión de su padre. Decide estudiar arquitectura que abandonará a los dos años ante las dificultades que encuentra en las matemáticas y el dibujo; así como sus estudios de música *"Realmente tenía la impresión de que no servía para nada. Ahora pienso que no estaba muy dotado para la composición -era un poco impresionista-. Al fin comprendí que el resultado no era óptimo y que mi verdaera vocación era la literatura. Fue cuando empecé a escribir en serio"*. Fue encarcelado dos meses por realizar acciones contra la dictadura del general Machado. Ahí escribirá la mayor parte de su primera novela, *Ecué-Yamba-O* bajo la influencia del naturalismo francés. En Francia mantiene relación con los Surrealistas y conocerá a Hemingway, Dos Passos, Asturias, Uslar Pietri, etc. Luego de experimentar con el Surrealismo decide alejarse *"En buen cubano diría que me encendió la chispa. Vi cómo mucha gente andaba buscando lo maravilloso en lo cotidiano, fabricándolo cuando no lo encontraba (aquello de la historia del encuentro "fortuito" de la máquina de coser y el paraguas en la mesa de disecciones), en tanto que nosotros teníamos lo fortuito, lo insospechado, lo insólito, lo maravilloso latinoamericano en estado bruto, al alcance de la mano."* En Madrid, trabará amistad con Lorca, Alberti, Altolaguirre, Salinas. Antes, en 1943, había realizado una visita a Haití, este episodio marcó su vida. Conoció la historia de las tres primeras revoluciones antillanas, la rebelión de esclavos encabezada por el extraordinario personaje de Mackandal, la fortaleza de Henri Christophe, el rey negro, y así nacerá su siguiente novela, *El reino de este mundo*, en cuyo prólogo fundamenta su teoría sobre Lo real maravilloso. En 1962 publicaría su mejor novela *El siglo de las luces*, en que los personajes se convertirán en arquetipos: Victor Hugues, el Libertador, degenera al compás de la revolución; Esteban, el Intelectual que no acepta la revolución por no adaptarse a su esquema; y Sofía, el espíritu de la revolución, que comprende los acontecimientos y se deja llevar por la voluntad colectiva. En 1978 le fue concedido el Premio Cervantes. Finalmente moriría en París, el 24 de abril de 1980.

CONSTANTES TEMÁTICAS:

- América como realidad maravillosa.
- El barroco como esencia del mundo americano.
- La libertad como naturaleza esencial del hombre, y la necesidad de luchar por alcanzarla y preservarla.
- La doble vertiente del anhelo de libertad: la individual y la colectiva.
- La revolución como proyecto y como realización.
- Inconformidad y perfectibilidad del Hombre.
- Concepción global de América como una sola realidad, al margen de las diferencias nacionales o locales.
- Unidad y globalidad de la cultura universal, integración en la novela de las ciencias y las artes.
- Manejo sistemático del tiempo, tanto en su dimensión temática como en su condición de recurso técnico.

OBRAS:

Ecué-Yamba-O (*Dios, loado seas* en yoruba, lengua y pueblo del Africa occidental. Escrita en la cárcel de La Habana por haber firmado en 1927 un manifiesto contra el Imperialismo y contra el dictador Machado): Pinta la vida de los trabajadores negros en los campos de cañas que circundan un ingenio norteamericano y cómo son despojados de sus tierras y desplazados hacia la ciudad. *El reino de este mundo, Los pasos perdidos*: Nos ofrece la historia de un musicólogo que se exilia al trópico sudamericano Venezuela, porque no puede seguir la vida de la ciudad para realizar investigaciones sobre los instrumentos indígenas. *El acoso, Guerra del tiempo* (obra que recoge tres relatos: Viaje a la semilla, El camino de Santiago y Semejante a la noche), *El siglo de las luces, Concierto barroco, El recurso del método, La consagración de la primavera.*

EL REINO DE ESTE MUNDO (1949)

La historia se desarrolla entre mediados del siglo XVIII (época colonial) e inicios del XIX. Consultando la historia haitiana comprobamos que los hechos narrados están comprendidos entre 1757 (sublevación de Mackandal) y 1820 (ascensión de los mulatos), vistos por el esclavo negro Ti Noel (único personaje de ficción de la novela). La obra está dividida en cuatro partes: la primera abarca la segunda mitad de los años cincuenta del siglo XVIII; la segunda desde la Revolución francesa a 1802 (muerte del general Leclerc); la tercera se centra en 1820, año de la caída de Henri Christophe, y la cuarta transcurre en la primera mitad de los años veinte del siglo XIX.

La historia se inicia con un paseo que Ti Noel realiza junto a su amo Lenormand de Mezy por la plaza de Cabo Blanco. En este paseo Ti Noel observa, tras las vitrinas de una tienda, las cabezas de cera donde se mostraban diversas pelucas, y recrea un orden de poder inverso al que sufre, tras comparar estas cabezas de cera con las cabezas de terneros de la carnicería e imaginarse que en la tienda se sirven cabezas de blancos como plato principal así como se sirven la de los terneros en los restaurantes. Ti Noel contempla luego una estampilla en la que unos nobles negros reciben a un blanco y reflexionando sobre esta, defiende la superioridad de la raza negra. *«...el amo comenzó a silbar una marcha de pífanos. Ti Noel, en contrapunto mental, tarareó para sus adentros una copla marinera,... en que se echaban mierdas al rey de Inglaterra. De lo último sí estaba seguro, aunque la letra no estuviese en creóle.»* Ti Noel, va a visitar a su amigo Mackandal, un representante digno de su raza y mientras el último contaba sus fantásticos relatos sufre un accidente tras el cuál se daña un brazo, que luego el amo decide amputar. El esclavo manco, que era inservible para las labores que hacía antes, dedicó su tiempo a recolectar frutos, semillas y hongos, que luego llevaba hasta una bruja negra de la que aprendía hechizos y hablaba de cuestiones mágicas; la vida del protagonista Ti Noel se mancha aún más del misticismo de su mundo, que a simple vista es por completo paralelo al europeo.

Mackandal huye de la hacienda tras un abrupto con el amo. Luego de un tiempo, Ti Noel descubre que Mackandal ha estado durante el tiempo de su exilio urdiendo una rebelión y expandiendo una peste a los animales y a los blancos de las haciendas. Sin embargo, un negro delata a Mackandal como el responsable de las muertes y para no ser atrapado, Mackandal comienza a metamorfosearse en diversos animales. *"Todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz inverosímil, no eran sino simples disfraces. Dotado del poder de transformarse en animal de pezuña, en ave, pez o insecto, Mackandal visitaba continuamente las haciendas de la Llanura [...]. De metamorfosis en metamorfosis, el manco estaba en todas partes, habiendo recobrado su integridad corpórea al* *vestir trajes de animales. Con alas un día, con agallas al otro, galopando o reptando, se había adueñado del curso de los ríos subterráneos, de las cavernas de la costa, de las copas de los árboles, y reinaba ya sobre la isla entera.*"Ahora, sus poderes eran ilimitados.Luego de un largo tiempo, regresa a su figura humana y aparece ante los negros, en el matrimonio del Lenormand de Mezy; a raíz de este incidente fantástico, la rebelión toma más fuerza, pero es tan efusiva la conmoción en torno al aparecido que los de la hacienda se enteran y atrapan al negro Mackandal.

En la Plaza se procede a la ejecución y se le prende fuego al rebelde, sin embargo, ante los ojos de los negros, su héroe solo ha dejado su cuerpo, siendo su espíritu inmortal. La promesa de regreso estaba clara para los negros, quienes ensanchan su imagen.

El amo se casa por segunda vez y se entrega al alcohol, tras lo que maltrata a sus esclavos, la injusticia blanca llega al clímax cuando el amo intenta violar a una negra, sin embargo el hecho no se consuma puesto que en ese instante estalla una revuelta dirigida por el negro jamaiquino Bouckman, negro que se apoyaba de la tradición mística de su cultura y reclamaba el derecho de regresar a la libertad y al dominio de su reino. Pasan unos días y la rebelión es nuevamente apaciguada: se ha atrapado al Bouckman y su cabeza se exhibe en la plaza, hecho que los blancos utilizan como muestra de su supremacía sobre los líderes negros Mackandal y Bouckman y por ende, por sobre toda la raza negra.

El amo se dirige a Santiago de Cuba junto con Ti Noel, y lo primero que hace es ir al teatro Tivoli, donde se entrega a una vida fácil. Pronto su situación económica decae, igual que su salud física. Se deja por un momento de lado a Ti Noel, y se relata la desventura de Paulina Bonaparte, europea que padece tras la llegada a Santiago de Cuba la agonía de su esposo. Paulina, agotados los medios que conoce, recurre a la sabiduría de Solimán, un negro de su propiedad. De esta manera ambas culturas tratan de forzar una unión, tanto la europea, como la africana. El esposo de Paulina muere, y luego de esto, la viuda se retira de aquellas tierras dementes y eufóricas, que ya nada guardan de racionales.

Lenormand de Mezy termina vendiendo a Ti Noel, y, gracias a que la ley contra la esclavitud se hace efectiva, el negro logra obtener su libertad. Nuevamente los negros toman el control de su mundo y huellas de este cambio son los animales degollados que Ti Noel encuentra en el camino hacia su antigua hacienda. Para su sorpresa, un negro ha tomado el control de todo y ha esclavizado a su propia gente, Henri Christophe, aquel que fuera antaño cocinero en la calle de los Españoles, dueño del albergue de *La Corona*, y que hoy fundía monedas con sus iniciales sobre la orgullosa divisa de *Dios, mi causa y mi espada*. Ti Noel reflexiona y concluye que este abuso del poder es peor que las injusticias vividas antes, ya que era un propio negro quien oprimía a negros, y su trato era incluso más salvaje que el que tenían los amos blancos *“[...] una esclavitud tan abominable como la que había conocido en la hacienda de Monsieur Lenormand de Mezy. Peor aún, puesto que había una infinita miseria en lo de verse apaleado por un negro, tan negro como uno, tan belfudo y pelicrespo, tan nariznato como uno [...]. Era como si en una misma casa los hijos pegaran a los padres, el nieto a la abuela, las nueras a la madre que cocinaba”*. De esta forma el protagonista ha presenciado de cerca la vehemencia que trae consigo el poder, tanto en su raza, como en la raza blanca. Ti Noel, decepcionado del nuevo cuerpo político decide escapar de aquel lugar y esconderse en la antigua hacienda se su amo. Luego de un tiempo, los excesos del monarca negro propician una rebelión, tras la cuál, la única solución que encuentra este es el suicidio. Todo su imperio quedó como un recuerdo de su tiranía y como rastro de un sistema opresor europeo, usado por la raza negra para oprimir a su propia gente. Ti Noel durante un período, vive una vida feliz, pero siente que tiene un deber que cumplir, como si en sus manos recayese la labor de Mackandal. Su aparente tranquilidad no dura mucho, puesto que aparecen los agrimensores, mulatos que hablaban francés; y reviven en Ti Noel las experiencias de esclavitud. Nuevamente decepcionado, ahora por ver parte de su raza totalmente europeizada, recuerda a Mackandal y decide metamorfosearse en otros animales, pero se da cuenta que hasta en los animales existe una constante tensión en torno al poder. Ti Noel reflexiona y cae en la cuenta de que mientras Mackandal tomaba forma de animales para ayudar a su raza, él lo hacía para huir de cualquier compromiso con ella. Ti Noel descubre finalmente que el hombre existe para superarse a sí mismo mientras vive en el reino de este mundo. El descubrimiento lo conmueve, pero de pronto, un viento verde del océano lo arrastra junto con todo su mundo, sepultando su recuerdo irremediablemente. *"Ti Noel subió sobre su mesa, castigando la marquetería con sus pies callosos. Hacia la ciudad del Cabo el cielo se había vuelto de un negro de humo de incendios como la noche en que habían cantado los caracoles de la montaña y de y de la costa. El anciano lanzó su declaración de guerra a los nuevos amos, dando orden a sus súbditos de partir al asalto de las obras insolentes de los mulatos investidos. En aquel momento, un gran viento verde, surgido del Océano, cayó sobre la Llanura del Norte, colándose por el valle del Dondón con un bramido inmenso. Y en tanto que mugían toros degollados en lo alto del Gorro del Obispo, la butaca, el biombo, los tomos de la enciclopedia, la caja de música, la muñeca, el pez luna, echaron a volar de golpe, en el derrumbe de las últimas ruinas de la antigua hacienda. Todos los árboles se acostaron, de copa al sur, sacando las raíces de la tierra. Y durante toda la noche, el mar, hecho lluvia, dejó rastros de sal en los flancos de las montañas. Y desde aquella hora nadie supo más de Ti Noel ni de su casaca verde con puños de encaje salmón, salvo, tal vez, aquel buitre mojado, aprovechador de toda muerte, que esperó el sol con las alas abiertas: cruz de plumas que acabó por plegarse y hundir el vuelo en las espesuras de Bois Caimán"*

A lo largo de la obra se nota una constante temática que unificadora: el enfretamiento entre los esclavos negros y los sucesivos esclavistas (los blancos colonos franceses, el negro Henri Christophe y los mulatos republicanos)

AUGUSTO MONTERROSO

Por estos años, hacía su aparición un extraño escritor, de frases breves y sencillas, pero genial y muy crítico; su nombre Augusto Monterroso, había nacido en Honduras, se nacionalizó guatemalteco y es considerado como uno de los maestros de la minificción. *"Desde pequeño fui pequeño"*, dice en su autobiografía. *"La mayoría de los críticos que se ocupan de un libro mío empiezan señalando que soy un escritor bajito, lo cual les permite elogiar mi estilo y mis ideas sin peligro de que se los tome en serio"*. Es el autor del mejor cuento breve de la historia de la literatura, *El Dinosaurio*, el texto completo dice: *"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí"*.

Y cuenta que en una ocasión un crítico le dijo con desdén: *"¡Eso no es un cuento!"* Él le contestó que tenía razón: en sentido estricto, era una novela. Es autor-creador de su propio género: *"Vendría a ser una conjunción de ensayo y cuento y poema en prosa y conferencia y confesión, más o menos breve, y muy libre, en tono aparentemente serio pero envuelto en un vago y ligero humor, y si se desprende de él cierta melancolía, mejor, sin el menor afán de afirmar nada concluyente, recurriendo a citas de amigos y desconocidos que existieron en la realidad o no, todo eso escrito con un estilo perfecto pero que no se note, o incluso que parezca descuidado, como redactado por alguien que lo hiciera para cumplir un requisito que no puede eludir"*. He aquí algunas de sus obras: *Obras completas* (y otros cuentos) (1959), *La oveja negra y demás fábulas* (1969), *Movimiento perpetuo* (1972), *Lo demás es silencio* (1978), *La palabra mágica* (1983), etc.

BOOM HISPANOAMERICANO AÑOS 60

DEFINICIÓN

"Lo que se llama boom y que, nadie sabe exactamente que es, yo particularmente no lo sé, es un conjunto de escritores, tampoco se sabe exactamente quiénes, pues cada uno tiene su propia lista, que adquirieron de manera más o menos simultánea en el tiempo, cierta difusión, cierto reconocimiento por parte del público y de la crítica. Esto puede llamarse, tal vez, un accidente histórico. Ahora bien, no se trató en ningún momento, de un movimiento literario vinculado por un ideario estético, político o moral. Como tal, ese fenómeno ya pasó."

(Mario Vargas Llosa)

La palabra BOOM es un tecnicismo utilizado en la terminología del mercadeo moderno norteamericano y el diccionario Oxford de la lengua inglesa la define en su segunda acepción como "the effective launching of anything upon the market, or upon public attention" (El lanzamiento efectivo de algo en el mercado o la atención pública). En el contexto literario latinoamericano, la palabra fue puesta de moda por el diario argentino PRIMERA PLANA, que empezó a publicarse en 1962. Con ella se referían los diarios y revistas al repentino éxito que en la década de los sesenta alcanzó la narrativa de nuestro continente.

Hubo quienes afirmaron que todo el éxito se debía únicamente al ruido propiciado por unos cuantos editores interesados en subir las ventas, entre los cuales el más culpado fue, desde luego, Carlos Barral. Algunos otros se limitaron a señalar las influencias que tuvo en el fenómeno la política cultural cubana; y hubo quienes atribuyeron el fenómeno al trabajo cuidadoso de una pequeña mafia cultural cuyo líder, se suponía, era el escritor mexicano Carlos Fuentes.

(Herra, Mayra. 1989. *El "boom" de la literatura latinoamericana: causas, contextos y consecuencias*).

Este fenómeno alude a la rápida popularización de una serie de autores y novelas hispanoamericanas en los mercados editoriales internacionales como producto de la maduración novelística.

Emir Rodríguez Monegal en su ensayo *El boom de la Literatura Latinoamericana* establece cinco causas que provocaron el fenómeno:

- La aparición en América Latina de una **nueva generación de lectores.**
- **La revolución cultural** que se estableció en el continente a raíz de la Revolución Cubana: Fundación de Casa de las Américas y difusión de la revista bimestral del mismo nombre en la que colaboraron Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, etc.
- **La política española del libro:** Cuando se habla del "boom editorial" hay que pensar en Seix Barral en Barcelona, Sudamericana, Emecé, Losada, Compañía General Fabril, La Flor y Galerna, en Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica, Joaquín Mortiz y Era, en México; Nascimiento y Zig Zag en Chile; Alfa y Arca en Montevideo; Monte Ávila en Caracas; Lumen y Anagrama en Barcelona.
- **Los concursos y los premios:** Se conceden el "Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos" y el "Premio Biblioteca Breve de Novela" auspiciado por la Editorial Seix Barral.
- **La mayor difusión de revistas:** Tuvo como foco a Cuba y a España, pero se proyectó a todo el continente. MARCHA en Uruguay, que durante mucho tiempo fue dirigida por Juan Carlos Onetti, y de PRIMERA PLANA en Argentina. MUNDO NUEVO, dirigida por Emir Rodríguez Monegal, publicó textos de creación y crítica de muchos distinguidos escritores latinoamericanos de izquierda y de derecha como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Donoso, Ernesto Cardenal, Leopoldo Marechal, Mario Vargas Llosa, Clarice Lispector, Ernesto Sábato, Nicanor Parra, Joao Guimarães Rosa, etc. IMAGEN, la revista venezolana, órgano del INCIBA y posteriormente del CONAC. EL NACIONAL, publicado también en Caracas, resultan imprescindibles. AMARU, dirigida por el poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen y patrocinada por la Fundación Ford y MAPGEN. En 1971, se lanzó LIBRE, publicada por un grupo de redactores de MARGEN y de MUNDO NUEVO y dirigida por Juan Goytisolo.

El inicio de unidad de los jóvenes escritores se da en 1962 al celebrarse *El Congreso Internacional de intelectuales* en la Universidad de Concepción de Chile, en que deciden adherirse en bloque a la Revolución Cubana.

El Boom empieza a quebrarse a partir de 1971, con el conocido *"Caso Padilla"* (poeta y narrador cubano contrarrevolucionario). Esto determinó el distanciamiento de algunos intelectuales que, en un primer momento, apoyaron a la Revolución y a Fidel. Heriberto Padilla había ganado el concurso Julian del Casal con su libro *Fuera del juego*, que contenía algunos poemas anticastristas. Primero fue premiado, luego acusado y obligado a autoconfesar su delito. Como consecuencia los intelectuales firmaron una carta de protesta publicada en la revista *Le Monde*. Entre ellos, Vargas Llosa, Simone de Beauvoir, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Alberto Moravia, Octavio Paz, Anne Philipe, Jean Paul Sartre y otros más. Luego, el sonado caso de la pelea entre García Márquez y Vargas Llosa en la entrada de un cine en México terminó por aniquilar al Boom.

¿Quiénes conformaron el núcleo del boom?

"Bueno, pienso claramente en Cortázar, pienso en Vargas Llosa, pienso en García Márquez, pienso en Fuentes pienso en Donoso: los demás serían como una segunda fila, ¿no?"

(Carlos Barral)

"De ello, cuatro son, como en las Academias, "en propiedad": los correspondientes a Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez".

(Ángel Rama. *El boom en perspectiva*)

REPRESENTANTES:

CARLOS FUENTES (MÉXICO) (1928 – 2012): *La muerte de Artemio Cruz, La cabeza de la Hidra, La frontera de cristal, Cambio de piel* (con esta obra obtiene el Premio Biblioteca Breve en 1967. Es la historia de cuatro personajes que viajan en automóvil de México a Veracruz, se ven obligados a pernoctar en Cholula, cuya famosa pirámide visitan. En este pueblo, completamente accidental en su itinerario y en sus vidas, se nos revela la personalidad de cada uno, pero sobre todo la frustración de Javier, que sacrificó su carrera intelectual y política por su vida sentimental, y debe enfrentarse ahora al cambio brutal que el tiempo ha introducido en sus relaciones sentimentales), *Una vía abierta a la nostalgia* (Libro póstumo), en el que recuerda personalidades que lo marcaron.

La muerte de Artemio Cruz: Artemio Cruz, en su lecho de muerte, experimenta dos mundos que parecen excluirse mutuamente: el primero, relativo a su presente, tiene que ver con esa habitación en donde transcurren sus últimas horas, mientras escucha las voces de su esposa Catalina, de su hija Teresa, las de su administrador Padilla y su nieta Gloria; el segundo, más complejo, corresponde al pasado que empieza a agolparse en su cabeza, trayendo desde el vacío nombres, fechas y todos los recuerdos que dan fe de una vida turbulenta. De esta manera el personaje lanza al narrador en un viaje, de ida y vuelta, al pasado de la historia de Artemio. El narrador se convierte en yo, tú y la tercera persona.

JOSÉ DONOSO (CHILE) (1925-1996): *Coronación, El obsceno pájaro de la noche, tres novelitas burguesas.*

JULIO FLORENCIO CORTÁZAR SCOOT (1914-1984): Nacido en Bruselas. Hijo de padres argentinos. Llegó por primera vez a Buenos Aires a los cuatro años. Creció en Bánfield, se graduó como licenciado en letras y maestro de escuela. Durante varios años trabajó como maestro rural en varios pueblos del interior de la Argentina. En 1944, obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Cuyo, donde participó activamente en manifestaciones contra el naciente fenómeno del peronismo. Cuando el general Juan D. Perón ganó las elecciones, abandonó el cargo universitario para no ser despedido y volvió a Buenos Aires, donde trabajó en la Cámara Argentina del Libro. Su primer cuento, *La casa tomada*, fue publicado en 1946 un periódico literario llamado *Anales de Buenos Aires*, por iniciativa de su director responsable, quien era nada menos que Jorge Luis Borges. En 1951, Cortázar publica su primera gran obra narrativa, *Bestiario*. Descontento con el peronismo, abandona la Argentina para radicarse en París, donde trabajaría como traductor en la ONU. En 1960, publicó su primera novela, *Los Premios*. En 1963, aparece *Rayuela*, destinado a convertirse en el primer gran éxito internacional del boom de la literatura latinoamericana de esa década. En 1968, se incorpora a la vida política, inicialmente como defensor de la Revolución Cubana. En 1973, con los golpes de Estado en Chile y Uruguay, que inician la "década negra", Cortázar luchará contra la represión política que a partir de 1976 se abate también sobre Argentina. Murió en París, 1984. Se ha especulado mucho sobre la muerte de Cortázar. Se ha llegado incluso a afirmar que Carol Dunlop lo contagió de sida. Se afirma que Carol la adquirió de unas transfusiones sanguíneas que le practicaron y luego la pasó al maestro. Lo cierto es que murió de dos dolencias: de leucemia y de amor. Cortázar no pudo superar la muerte de Carol. Se le fue el 2 de noviembre de 1982 víctima, a su vez, de la terrible leucemia (es difícil creer lo del sida. Esta enfermedad acababa de ser detectada el año anterior, en 1981, en Los Ángeles. Ni siquiera tenía características de epidemia en Estados Unidos).

Obras: *Los Reyes, Bestiario, Final de Juego, Las armas secretas, Los premios, Historias de Cronopios y de Famas, Rayuela, Todos los fuegos el fuego, La vuelta al día en ochenta mundos, 62 Modelo para armar.*

> *"En el mundo de Cortázar el juego recobra esa virtualidad perdida, de actividad seria y de adultos, que se valen de ella para escapar a la inseguridad, a su pánico ante un mundo incomprensible, absurdo y lleno de peligros. Es verdad que sus personajes se divierten jugando, pero muchas veces se trata de diversiones peligrosas, que les dejarán, además de un pasajero olvido de sus circunstancias, algún conocimiento atroz, o la enajenación o la muerte"* (Mario Vargas Llosa)

RAYUELA

"La literatura tiene un margen, una latitud tan grande que permite, e incluso reclama –por lo menos para mí- una dimensión lúdica que la convierte en un gran juego (...) en donde el arte combinatorio, la creación de estrategias son elementales. Sin eso no habría juego" (Julio Cortázar)

"La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato, y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil llegar con la piedrita al Cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra se sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas (rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada)." (Capítulo 36. Rayuela)

Desde la primera página, el autor nos invita a ingresar a su laberinto:

- "**El primer libro** se deja leer en la forma corriente, y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue"
- "**El segundo libro** se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la siguiente lista:
  73 – 1 – 2 – 116 – 3 – 84 – 4 – 71 – 5 – 81 – 74 – 6 – 7 – 8 – 93 – 68 – 9 – 104 – 10 – 65 – 11 – 136 – 12 – 106 – 13 – 115 – 14 – 114 – 117 – 15 – 120 – 16 – 137 – 17 – 97 – 18 – 153 – 19 – 90 – 20 – 126 – 21 – 79 – 22 – 62 – 23 – 124 – 128 – 24 – 134 – 25 – 141 – 60 – 26 – 09 – 27 – 28 – 130 – 151 – 152 – 143 – 100 – 76 – 101 – 144 – 92 – 103 – 108 – 64 – 155 – 123 – 145 – 122 – 112 – 154 – 85 – 150 – 95 – 146 – 29 – 107 – 113 – 30 – 57 – 70 – 147 – 31 – 32 – 132 – 61 – 33 – 67 – 83 – 142 – 34 – 87 – 105 – 96 – 94 – 91 – 82 – 99 – 35 – 121 – 36 – 37 – 98 – 38 – 39 – 86 – 78 – 40 – 59 – 41 – 148 – 42 – 75 – 43 – 125 – 44 – 102 – 45 – 80 – 46 – 4 – 110 – 48 – 111 – 49 – 118 – 50 – 119 – 51 – 69 – 52 – 89 – 53 – 66 – 149 – 54 – 129 – 139 – 133 – 140 – 138 – 127 – 56 – 135 – 63 – 88 – 72 – 77 – 131 – 58 – 131. Estos dos últimos capítulos se cierran entre sí: uno está destinado al otro, como un círculo vicioso que nunca se acaba.

Así sostenemos que la novela está mal escrita, mejor dicho, "*desescrita*"; notamos que la relación del autor con respecto al lenguaje es la de resistencia, esto significa que la escritura se define como un *antidiscurso, antiliteratura, antinovela* o como lo definiría el mismo Cortázar, *contranovela*.

La disposición de los capítulos tiene un sentido más amplio: "El contusionado Morelli propone a los amigos del Club que ordenen sus papeles y los preparen para la edición. Teme

Horacio que, sin querer, alteren el orden de las papeletas, los cuadernillos, las carpetas... Morelli le tranquiliza: "*Ninguna importancia. Mi libro se puede leer como a uno le dé la gana (...). Lo más que hago es ponerlo como a mí me gustaría releerlo. Y, en el peor de los casos, si se equivocan, a lo mejor queda perfecto*".

Entre otros juegos, se introduce el *glíglico*, un lenguaje inventado por Cortázar para describir una escena erótica, que transcurre en el capítulo 68 *"Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas"*. Es un dialecto que sirve para expresar el mundo en el que viven los dos protagonistas, que solo ellos conocen y viven a su manera. Recurre a la *Jitanjáfora* inventada por el escritor mexicano Alfonso Reyes en 1929, y de seguro que Cortázar se inspiró en esta invención para la elaboración de su *glíglico*. Es un juego que consiste en trabajar únicamente con sonoridades sugestivas, despojando el idioma que se inventa de todo rastro morfológico y sintáctico tradicional. Ejemplo en el capítulo 41 *"U Nu, U Tin, Mya Bu, Thado Thiri Thudama U E Maung, Situ U Cho, Wunna Kyaw Htin U Khin Zaw, Wunna Kyaw Htin U Thein Han, Wunna Kyaw Htin U Myo Min, Thiri Pyanchi U Thant, Thado Maba Thray Sithu U Chan Htoon"*. A esto se suman elementos de cultura de masas: pop art, comic, collage (recortes de periódicos, citas y textos autocríticos escrito por Morelli, un escritor viejo que Horacio conoce en un accidente) y montaje, folletines de la radio y de la tele, música popular, jerga urbana, etc.

Partes:

- **En la primera parte,** "Del lado de allá" (París), Horacio Oliveira vive con la Maga y rodeado de amigos que forman el Club de la Serpiente. Muere Rocamadour, el hijo de la Maga, y Horacio, después de varias crisis, se separa de ella.
- **En la segunda parte,** "Del lado de acá", Horacio ha vuelto a Buenos Aires: vive con su antigua novia, Gekrepten, que le esperó; en realidad, se pasa la vida con sus amigos Traveler y Talita, trabaja con ellos en un circo, primero, y luego en un manicomio. En Talita cree ver de nuevo a la Maga y eso le conduce a otra crisis.
- **A eso hay que añadir una tercera parte,** "De otros lados", que agrupa materiales heterogéneos: complementos de la historia anterior, recortes de periódico, citas de libros y textos autocríticos atribuidos a Morelli, un viejo escritor al que Horacio visita después de un accidente de tráfico.

Cortázar tenía el deseo de titular la obra: *Mandala*, cuya base es el tantrismo. En una práctica religiosa, en que las imágenes son los vehículos para la meditación. La imagen se dinamiza y se asimila mediante al concentración. La imagen es transformada de objeto en signo gracias a la experiencia mística. El mandala es la imagen de iniciación tántrica y quiere decir círculo o centro; se trata de una serie de círculos concéntricos inscritos en un rectángulo. En suma, se trata de un *imago mundi* que permite al neófito acceder a niveles cada vez más elevados de conciencia.

GUILLERMO CABRERA INFANTE (CUBA) (1921-2005): *Tres tristes tigres* (Obtiene el Premio Biblioteca Breve en 1964. Según el autor, está ecrita *"en cubano"*, que no en español, se caracteriza por sus abundantes juegos de palabras que parten del relajo o humor típico del pueblo cubano. Tres tristes tigres es, en palabras de su autor, *"una galería de voces, casi un museo del habla cubana, en la que generaciones por venir podrían oír hablar a sus ancestros"*. Una recreación nostálgica de La Habana de 1958, y en especial de su vida nocturna. Un canto a la ciudad, que recrea y mitifica, rescribiendo la "historia" de la cultura habanera)

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1927 – 2014)
PREMIO NOBEL – 1982

"ha creado un universo propio (...). Desde finales de la década del cincuenta, sus novelas y cuentos nos arrastran a ese extraño lugar donde se dan cita lo milagroso y lo más puramente real -el espléndido vuelo de la propia fantasía-, fabulaciones desmedidas y hechos concretos que surgen del fondo del pueblo, alusiones literarias, gráficas descripciones, palpables y a veces opresivas, realizadas con la precisión de un reportaje". (Academia Sueca. 1982)

Los primeros años de su vida, los vivió con sus abuelos maternos, quienes relataban al pequeño Gabriel hechos fascinantes de la guerra civil e historia maravillosas, de ahí que el escritor dijera acerca de su abuelo: *"La figura más importante de mi vida"*. Aquellas historias encantadas, teñidas de misterio y maravilla serían transformadas por el escritor en libros, asumiendo así un vínculo muy estrecho con los fundadores del Realismo Mágico. *Mi recuerdo más vivo y constante no es el de las personas, sino el de la casa misma de Aracataca donde vivía con mis abuelos. En primer término, mi abuela. Me contaba las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa que acabara de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias. Usando el mismo método de mi abuela, escribí Cien años de soledad"*
Ferviente lector de Sófocles, Dickens, Stendhal, Flaubert, Balzac, Zola y Kafka, trabajaría como corresponsal de "El Espectador "de Bogotá en Roma y París. Su primer cuento fue *La tercera resignación. "Empecé a escribir por casualidad, quizá solo para demostrarle a un amigo que mi generación era capaz de producir escritores. Después caí en la trampa de seguir escribiendo por gusto y luego en la otra trampa de que nada me gustaba más en el mundo que escribir... A Mercedes la conocí en Sucre, un pueblo del interior de la costa Caribe, donde vivieron nuestras familias durante varios años, y donde ella y yo pasábamos nuestras vacaciones. Su padre y el mío eran amigos desde la juventud. Un día, en un baile de estudiantes, y cuando ella tenía sólo trece años, le pedí sin más vueltas que se casara conmigo. Pienso ahora que la proposición era una metáfora para saltar por encima de todas las vueltas y revueltas que había que hacer en aquella época para conseguir novia. Ella debió entenderlo así, porque seguimos viéndonos de un modo esporádico y siempre casual, y creo que ambos sabíamos sin ninguna duda que tarde o temprano la metáfora se iba a volver verdad"*. Ella será el amor de toda su vida.Publicaría sus primeras obras anunciando en ellas la existencia del mítico pueblo de Macondo y de personajes que serían protagonistas de su monumental obra *Cien años de soledad*. Parcicipó de manera activa en la política, apoyando a su entrañable amigo Fidel Castro. Hace catorce años (1999), le fue diagnosticado un cáncer linfático. En abril de 2014, fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en México, D. F., debido a una recaída producto del cáncer linfático. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. El presidente de Colombia Juan Manuel Santos decretó tres días de duelo nacional por su muerte.

PREMIOS RECIBIDOS:

1961: Premio de la Novela ESSO por *La mala hora*
1972: Premio Rómulo Gallegos por *Cien años de soledad* y el Premio Neustadt de EEUU
1985: Premio cuarenta años del Círculo de Periodistas de Bogotá.
1982: Premio Nobel de Literatura.

CARACTERÍSTICAS DE SUS OBRAS:

- **Presenta la influencia de** los narradores europeos, norteamericanos y los clásicos, Virginia Wollf, Sófocles (que se manifiesta de manera clara en la obra *La Hojarasca*), Kafka, Joyce y las novelas de caballería, por otro lado la influencia norteamericanos de Faulkner; y latinoamericanos como Rulfo.
- **No se debe dejar de lado** la influencia que ejercieron en él sus abuelos maternos quienes le contaban las alucinantes historias de aquel pueblo caribeño, Aracataca. *Cien años de soledad* alude directamente a la historia de sus abuelos.
- **Recurre al uso** del Realismo mágico.
- **Emplea la** intertextualidad narrativa.
- **Aborda temas** sobre la problemática social americana.

OBRAS:

La hojarasca: Primera novela, aquí funda el mítico Macondo. Guillermo de Torre, de la Editorial Losada de Buenos Aires, rechazó el escrito y recomendó al autor a que se dedicase a otro oficio que no fuera la Literatura. La obra es desarrollada en base tres personajes: Un padre, su hija y el nieto; quienes a través de monólogos interiores reconstruirán la historia, descubriéndose que el médico que había fallecido no había querido apoyar durante el período de las guerras y ahora el pueblo decide no enterrarlo, en venganza. Construida sobre la base de la obra *Antígona* de Sófocles y con un final abierto, pues nunca se llega a saber el destino final del anciano que trata de darle honras fúnebres al muerto.

El coronel no tiene quien le escriba: Los personajes de esta novela pertenecían a *La mala hora (la novela de los pasquines)*, pero el autor decidió hacer de ellos una novela aparte ya que *se le estaba escapando demasiado de la historia*. Se encuentra narrada en tercera persona, Es la historia de un viejo coronel sin nombre con quien muy bien puede identificarse un latinoamericano (soñador, idealista, que espera salir de la pobreza esperanzado en una carta que nunca llega o en una pelea de gallos), quien al lado de su esposa (realista y pesimista que busca salir de la pobreza con la venta del gallo de pelea) comparten la frágil esperanza de una carta que les conceda el derecho a la pensión de guerra. El pueblo "sin nombre" es el reflejo de un país como el nuestro o como cualquier latinoamericano en que los estados de sitio o las revueltas son pan de cada día o las muertes "naturales" son distantes y lejanas. El oportunismo representado en don Sabas, el compadre, que por lo que se habla "vendió" los nombres de los revolucionarios del pueblo –entre ellos el hijo Agustín del coronel, ahijado de don Sabas- a buen precio y se hizo rico de la noche a la mañana. Los amigos de Agustín ven en la pelea alguna vieja "esperanza": "El gallo es del pueblo coronel". Otro de los personajes es el padre (representante de la iglesia) cuya labor es anunciar con las campanas si la película es prohibida o no. Sin embargo, no están en Macondo, se menciona aquel pueblo con nostalgia, pero el punto de vista está en ese pueblo del que no sale el narrador. En cuanto al tiempo, se menciona que ya ha pasado la guerra civil en la que participó el coronel bajo la orden de Aureliano Buendía. No se puede precisar exactamente pero ya han pasado años desde el histórico tratado de Neerlandia y la llegada de la compañía bananera con su "hojarasca". El juego de palabras y la risa, la alegría delicada pueblan las páginas de esta novela.

LA MALA HORA: El título original había sido *Este pueblo de mierda* y por la cual se le concedió el Premio Esso, a cambio de que reemplazara dos palabras que se consideraban inteolerantes: *masturbarse y preservativo*. El autor decidió suprimir una de ellas. Es la

Novela de los Pasquines, ya que en un pueblo, como había sucedido en otros, aparecen denuncias que acusaban a mujeres, esposas, hombres, amantes y empiezan a desatarse matanzas, claro que García Márquez no deja de lado la crítica contra la corrupción de los encargados del pueblo.

LOS FUNERALES DE LA MAMÁ GRANDE: Conjunto de cuentos, llenos de elementos hiperbólicos, característico del autor. Sobresalen: *La siesta del martes, Un día de estos, En este pueblo no hay ladrones, La viuda de Montiel, Un día después del sábado, Los funerales de la Mamá Grande.*

NOTA: "En estos cuatro libros, García Márquez había desarrollado un solo tema y ámbito: la vida de los habitantes de un pueblo llamado Macondo. Con esta base publicaría su mejor novela: *Cien años de soledad* (1967)."

EL OTOÑO DEL PATRIARCA: Considerada un rotundo fracaso de ventas apenas publicada, pero hoy en día es la más estudiada. El juego del lenguaje es interesante, el salto de la primera a segunda a tercera persona sin hacer caso de las reglas ortográficas es lo que impresiona, además de los giros, frases poéticas, que encierran denuncias contra todos los dictadores de Latinoamérica. Fue catalogada como un anti *Cien años de soledad* por el autor.

CITO LA ENTREVISTA DE PLINIO APULEYO A GARCÍA MÁRQUEZ (*EL OLOR DE LA GUAYABA*):

– Entonces, recuerdo, te dedicaste a leer biografías de dictadores. Estabas maravillado. Los dictadores latinoamericanos eran delirantes. Cada noche, a la hora de la comida, contabas una de las historias encontradas en los libros. ¿Cuál fue el dictador que hizo matar los perros negros?

– Duvalier. El doctor Duvalier, de Haití, "Papa Doc". Hizo exterminar todos los perros negros que había en el país, porque uno de sus enemigos, para no ser detenido y asesinado, se había convertido en perro. Un perro negro.

– ¿No fue el doctor Francia, del Paraguay, el que ordenó que todo hombre mayor de veintiún años debía casarse?

– Sí, y cerró su país como si fuera una casa, y sólo dejó abierta una ventana para que entrara el correo. El doctor Francia era muy extraño. Tuvo tanto prestigio como filósofo, que mereció un estudio de Carlyle.

– ¿Era teósofo?-

– No, el teósofo era Maximiliano Hernández Martínez, de El Salvador, que hizo forrar con papel rojo todo el alumbrado público del país para combatir una epidemia de sarampión. Hernández Martínez había inventado un péndulo que ponía sobre los alimentos, antes de comer, para saber si no estaban envenenados.

– ¿Y Gómez, Juan Vicente Gómez, en Venezuela?-

– Gómez tenía una intuición tan extraordinaria que más parecía una facultad de adivinación. Hacía anunciar su muerte, y luego resucitaba como le ocurre al patriarca de tu libro. A propósito, cuando leo *El otoño del patriarca* lo imagino con el carácter y los rasgos de Juan Vicente Gómez. A lo mejor no es una simple impresión personal.

– ¿No tenías en tu mente a Gómez cuando escribías el libro?-

– Mi intención fue siempre la de hacer una síntesis de todos los dictadores latinoamericanos, pero en especial del Caribe. Sin embargo, la personalidad de Juan Vicente Gómez era tan imponente, y además ejercía sobre mí una fascinación tan intensa, que sin duda el patriarca tiene de él mucho más que de cualquier otro. En todo caso, la imagen mental que yo tengo de ambos es la misma. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que él sea el personaje del libro, sino más bien una idealización de su imagen.

(Plinio Apuleyo. *El olor de la guayaba*)

Ojos de perro azul: Conjunto de cuentos. Sobresalen: *Ojos de perro azul, La otra costilla de la muerte, Eva está dentro de su gato, La mujer que llegaba a la seis, La noche de los alcaravanes, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo.*

La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada: Conjunto de cuentos, sobresalen: *Un señor muy viejo con unas alas enormes, El mar del tiempo perdido, El ahogado más hermoso del mundo, Muerte constante más allá del amor, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada.*

Crónica de una muerte anunciada: Sobre esta novela, el autor nos cuenta que *"Esta novela es de hace treinta años. El punto de partida es un episodio real, un asesinato que ocurrió en un pueblo de Colombia. Yo estuve muy cerca de los protagonistas del drama en un momento en que había escrito algunos cuentos, pero no había publicado aún mi primera novela. Inmediatamente me di cuenta de que tenía entre mis manos un material sumamente importante, pero mi madre lo supo y me pidió que nunca escribiera ese libro mientras estuvieran vivos algunos de sus protagonistas. Y me dijo los nombres. Yo lo fui dejando. Entonces pensé que el drama estaba terminado, pero siguió evolucionando, y siguieron sucediendo cosas. Si lo hubiera escrito entonces, hubiera quedado fuera una gran cantidad de material que es esencial para comprender mejor la historia... He utilizado una técnica de reportaje, pero en la novela ya no queda del drama mismo o de los personajes sino el punto de partida, la estructura. Los personajes no llevan su nombre ni la descripción que se hace corresponde al lugar. Todo está traspuesto poéticamente. Los únicos que tienen su nombre propio son los miembros de mi familia, porque estaba autorizado por ellos. Por supuesto que algunos personajes se van a reconocer, pero lo que a mí me interesa, y creo que debe interesar a los críticos, es la comparación entre la realidad y la obra literaria."... «Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres, porque el esposo encontró que no era virgen (...) "Pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nasar terminó comprometido en semejante enredo". Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo.»*

El amor en los tiempos del cólera: Es la historia de amor de sus padres, que fueron el modelo. Ella la joven bella del pueblo y él era un telegrafiasta, como lo fue su padre. *Los amores de Florentino Ariza y Fermina Daza, tan desgraciados en los primeros años, es una copia literal, minuto a minuto, de los amores de mis padres. Y yo escribí- esta novela aquí, en Cartagena. Escribía en la mañana y en la tarde salía a recorrer lugares que quería poner en la novela. Me iba con mis padres a que me contaran por separado la historia de sus amores, porque juntos caían en contradicciones. Cada cual tenía sus recuerdos elaborados de una manera diferente.*

Se inicia con la muerte del doctor *Juvenal Urbino*, que al retornar de casa de su amigo suicida, *Jeremiah de Saint-Amour*, trata de recuperar un loro, que se había escondido en un árbol. El anciano cae desde lo alto y muere. *Florentino Ariza*, había esperado, más de medio siglo, este momento y al oír las campanas, abandona a su última amante: *El domingo de Pentecostés, cuando murió Juvenal Urbino, ya sólo le quedaba una, una sola, con catorce años apenas cumplidos, y con todo lo que ninguna otra había tenido hasta entonces para volverlo loco de amor. Se llamaba América Vicuña. Había venido dos años antes de la localidad marítima de Puerto Padre encomendada por su familia a Florentino Ariza, su acudiente, con quien tenía un parentesco sanguíneo reconocido.* Y va a declararle, nuevamente, su amor a *Fermina Daza*, viuda de *Juvenal*. *«Fermina, le dijo, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y de mi amor para siempre»*. Pero esta le cierra la puerta encolerizada

El autor vuelve a la época en que se habían conocido siendo aún adolescentes. Descubrimos que Florentino era bastardo, hijo de Tránsito Ariza, y trabajaba en el Telégrafo. Un día llevó un telegrama a casa de la familia Daza y allí conoció a Fermina *"Esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado"*. Cuando ella aceptó, las cartas que se enviaban aparecían en diferentes lugares, incluso remojadas por la lluvia, pero un día cayeron en conocimiento del padre de Fermina. La sentencia fue la separación, pero aun así continuaban enviándose mensajes, y he ahí el problema: Ella lo idealizaba. Luego de dos años de la separación ella volvió y lo rechazó. Pero también tenía los mismos síntomas del cólera, como lo tuvo Florentino cuando se enamoró de ella. Sin darse cuenta de que era el amor, el padre llamó al joven doctor llegado de Europa llamado Juvenal Urbino para atacar el posible mal del cólera que por entonces cobraba víctimas. Viendo un buen partido en el joven doctor, el padre presiona y Fermina, se convence de que él podría hacerla feliz. Aquel día del matrimonio, Florentino, que había ingresado a trabajar en la compañía fluvial, juró solemnemente que esperaría a Fermina hasta que quede libre del matrimonio. Esa misma tarde, una mano femenina abrió una puerta y lo llevó a un cuarto oscuro y *"lo despojó sin gloria de su virginidad"*. No supo nunca quien fue, pero descubrió que el amor ilusorio de Fermina Daza podía ser sustituido por una pasión terrenal, fue entonces que empezó a coleccionar amantes, contando más de 600, pero con ninguna se compromete. La última, América Vicuña, a la que abandona, terminaría suicidándose. He ahí uno de los ejes de la historia *amor-muerte*, típico de toda obra romántica. Muerto Urbino, Florentino Ariza volverá, como ya hizo en la adolescencia, a escribirle, a conquistar, poco a poco, con su verbo apasionado. Ella terminará aceptando primero su amistad y luego viajar por el río Magdalena en uno de los barcos de la Compañía Fluvial del Caribe, de la cual Florentino ya era Gerente. El barco se llamaba Nueva Fidelidad. Ya en él, se amaron y se buscó la manera de permanecer solos en el barco, así que dio la orden de izar la bandera amarilla que indicaba que el barco se hallaba en cuarentena –esto había hecho el Capitán en otras ocasiones por el problema del cólera-, y hasta el último momento, Florentino la acompañará.

El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.

— ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? — le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches.

— Toda la vida — dijo

Otras obras narrativas: *El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Memorias de mis putas tristes, etc.*

Teatro: *Diatriba de amor contra un hombre sentado*

Crónicas: *La aventura de Miguel Lintín clandestino en Chile, Noticia de un secuestro*

CIEN AÑOS DE SOLEDAD (1967)

"Se trata de una novela total por su materia, en la medida en que describe un mundo cerrado, desde su nacimiento hasta su muerte y en todos los órdenes que lo componen -el individual y el colectivo, el legendario y el histórico, el cotidiano y el mítico-, y por su forma, ya que la escritura y la estructura tienen, como la materia que cuaja en ellas, una naturaleza exclusiva, irrepetible y autosuficiente..." (Mario Vargas Llosa)

"Las antítesis, las dualidades simétricas y las imágenes reflejadas como en un espejo, se agregan a las técnicas de exageración irónica y al empleo sistemático de lo fantástico, lo milagroso y lo mágico ya experimentado anteriormente. Pero lo que finalmente caracteriza a Cien años de soledad es la discrepancia entre lo narrado, que resulta siempre trágico, y el tono humorístico con que se narra. Según Fuentes la función del humor en la novela sería la de inducir al lector a aceptar la realidad de Latinoamérica con resignación divertida en vez de procurar cambiarla" (Donald Shaw)

- **Está distribuida en** 20 secciones.
- **Los hechos o acontecimientos** extraordinarios se suceden como fábulas que se encadenan respondiendo a las creencias arcaicas y míticas del hombre latinoamericano. La novela no hace alarde de técnicas al estilo de Vargas Llosa, Fuentes o Cortázar. Sin embargo, su trama narrativa se desenvuelve en tiempos circulares que a la vez se van yuxtaponiendo. Son personajes que recuerdan constantemente, y esos recuerdos, que van ligados a acontecimientos maravillosos (a la manera de Carpentier) determinan el avance de la trama narrativa.
- **El narrador de la historia** es heterodiegético (fuera de la historia). Conoce el pasado, presente y futuro de los personajes, relata la historia sin dar sus opiniones, juicios, es el narrador omnisciente. Sin embargo, al final de la novela se produce un cambio cuando Aureliano Babilonia descifra el manuscrito escrito en sánscrito. *«Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna [...] Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante.»*. Es una realidad importante en la que se revela que el texto escrito por Melquíades es una crónica de los Buendía. En el momento señalado en la cita anterior el lector lee ambos textos a la vez, uniéndose estos en un texto único.
- **El autor recurre a:**
  - ✓ Lo hiperbólico: Aumenta las propiedades de los seres, objetos y situaciones: *"Su masculinidad inverosímil, enteramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas"... "Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta ocho veces en una noche, y hasta tres veces en la siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos"*.
  - ✓ Las enumeraciones: Los materiales de la realidad ficticia tienden a agruparse en pequeñas unidades de ritmo encantatorio, a desfilar en colectividades cerradas y con cierta musicalidad: *"Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto en Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes"*.
  - ✓ Las repeticiones: Los seres, objetos y hechos que constituyen la realidad ficticia se repiten de modo que acaban por dar una impresión de lo infinito. Nombres, sicologías y destinos: *"Mientras los Aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico"... "La historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje"*.

- **El gran aporte de García Márquez** es la destreza para presentar los hechos extraordinarios e insólitos de una forma verosímil. García Márquez propone una novela en el que más allá de la visión analítica, o la descripción de la angustia existencial (todos los Buendía llevan la marca de la soledad) el universo novelístico recupere su condición de relato fabulado.
- **La soledad se erige como** característica principal de la Familia Buendía. Esta soledad proviene de la imposibilidad de amar que tienen los personajes, por eso es que no nace el niño con cola de cerdo..

  "-Hablemos del libro. ¿De dónde proviene la soledad de los Buendía?

  "-Para mí, de su falta de amor. En el libro se advierte que el Aureliano con la cola decerdo era el único de los Buendía que en un siglo había sido concebido con amor. Los Buendía no eran capaces de amar, y ahí está el secreto de su soledad, de su frustración. La soledad, para mí, es lo contrario de la solidaridad". (Plinio Apuleyo. *El olor de la guayaba*)
- **El título que había escogido** el autor en un primer momento fue *La casa*:

  -¿Es cierto que a los dieciocho años de edad intentaste escribir esta misma novela?

  -Sí, se llamaba La casa, porque pensé que toda la historia debía transcurrir dentro de la casa de los Buendía.
- **La novela puede examinarse desde distintas perspectivas:**
  - ✓ El plano sicológico: incesto (físico entre primos o tía y sobrino; y mental como José Arcadio, el Primogénito, cuando en la oscuridad se entrega al placer de Pilar Ternera, pero él imagina tener a su madre), así también el Erotismo, el machismo, etc.
  - ✓ Lo político e histórico: La intromisión del gobierno en sociedades libres y llenas de igualdad. Así, la tranquilidad de Macondo se ve alterada cuando llega Apolinar Moscote, en nombre del gobierno central. Se desarrollan las guerras civiles entre liberales y conservadores, se firma el Tratado de Neerlandia, ingresa el capital norteamericano.
  - ✓ En el plano social: Se muestra un cuadro completo de las diversas clases de la sociedad caribeña colombiana y sus costumbres (música y creencias).
  - ✓ En el plano mítico: Incorporación de mitos que pueblan la imaginación popular, considerándolos como un aspecto más de la realidad.
- **En esta novela se funde:** Lo mítico- legendario, lo mágico-milagroso y fantástico.
- **La historia de Macondo es** la representación de todos los pueblos latinoamericanos, que en sus inicios es libre y luego sometido por el capitalismo extranjero.
- **Algunos críticos han visto** en esta obra referencias bíblicas:
  - ✓ Principio y fin de Macondo relacionado con la creación (Génesis) y la destrucción (Apocalipsis).
  - ✓ Salida de Riohacha con el Éxodo (Moisés)
  - ✓ La elevación de Remedios, la Bella, con la Asunción de la Virgen María.
  - ✓ La lluvia de Macondo que duró cuatro años, once meses y dos días. Con El Diluvio Universal.
  - ✓ La plaga del insomnio, la plaga de las guerras civiles, la plaga de la amnesia, entre otras, con Las plagas de Egipto.
  - ✓ El incesto cometido por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán con el pecado original de Adán y Eva.

- **Para Julio Ortega,** la estructura de Cien años de soledad reconoce por lo menos cuatro secuencias de mundo y tiempo:
  - ✓ El mundo y el tiempo mítico de los fundadores.
  - ✓ El mundo y el tiempo histórico que introduce el coronel Aureliano Buendía y sus guerras.

- ✓ El tiempo cíclico en la madurez y muerte de los primeros personajes, y su mundo trasmutado por la inserción de Macondo en una realidad vasta.
- ✓ El deterioro de Macondo, axis mundi, en el agotamiento de los canjes de su realidad por el mundo y tiempo exteriores, que equivale también al agotamiento del linaje, eje de Macondo.

➢ **Mario Vargas Llosa sostiene** en su ensayo *Historia de un deicidio* que Macondo sufre transformaciones decisivas:

- ✓ **La primera transformación** que sufre Macondo es cuando Úrsula regresa de su búsqueda fallida de José Arcadio, su hijo, trayendo consigo los primeros inmigrantes de la historia. Muchos se dejan influenciar por los árabes. Aureliano se dedica a la plata y Úrsula a los animalitos de caramelo. Junto con la llegada de los inmigrantes llegan otros personajes importantes: Apolinar Moscote, el padre Nicanor Reyna y los policías. Comienza la guerra civil, la cual a de más de traer trágicos resultados, trae la innovadora invención del telégrafo y nombra al primer alcalde, José Raquel Moncada, con el cual Macondo regresa a un periodo de paz y estabilidad. Comienza un período de prosperidad en Macondo, donde no solo el aspecto físico de la aldea cambia, sino que también se introduce nueva tecnología: luz eléctrica, el cine, los gramófonos y el teléfono. Entre Aureliano Triste y Aureliano Centeno se establece la primera fábrica de hielo.
- ✓ **La segunda transformación** de Macondo sucede con la llegada de la compañía bananera. La industria bananera trae consigo un cambio en el aspecto físico de la aldea, mientras los recién llegados construyen una aldea aparte mucho más lujosa. Muchos habitantes de Macondo se vuelven trabajadores en las plantaciones, esto también atrae forasteros en busca de trabajo (la segunda masiva inmigración). El pueblo se transforma en un lugar de diversión para los forasteros, lo cual cambia a Macondo drásticamente. A de más de lo positivo, como la traída del primer automóvil, los bananeros asumen control sobre lo político y crean conflictos sociales, lo cual lleva a la huelga de los trabajadores.
- ✓ **El último período notable** de Macondo comienza con el diluvio, lo cual lleva a la quiebra de la compañía bananera. Macondo es de nuevo, un pueblo monótono, pobre y triste. Finalmente la aldea desaparece con la tormenta del final.

ARGUMENTO

José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se casaron llenos de presagios y temores, pues eran primos y la creencia en aquel pueblo era que su descendencia podía nacer con *cola de cerdo*. Al cabo de un año no tuvieron hijos, por el cuidado de Úrsula, pero un fatídico día de pelea de gallos Prudencio Aguilar, herido en su honor por haber perdido, le dijo a Jose´Arcadio *A ver si el gallo le hace el favor a tu mujer* y José Arcadio lo mató. Por las noches el alma de Prudencio los atormenta *"lavándose la herida mortal con un tapón de esparto"*. Ellos prometieron irse del pueblo, Riohacha, pero no se fueron solos, les siguió una caravana de gente que no pasaba los treinta años. En el camino Úrsula dio a luz a José Arcadio, el primogénito. Una noche durante un sueño, José Arcadio, el patriarca, ve un pueblo con paredes de espejo y, preguntando su nombre le responden *Macondo*: Así llamaron al nuevo pueblo y el primer Buendía en nacer en el reciente pueblo será Aureliano, el coronel; luego llegaría Amaranta (nombres que se repetirán en las siguientes generaciones), lo bueno es que ninguno tenía la cola de cerdo.

Así van apareciendo formando generaciones en la familia, que según Mario Vargas Llosa son siete:

- ✓ José Arcadio Buendía, el Patriarca, y Úrsula Iguarán (Primera generación)
- ✓ José Arcadio, el Protomacho, Aureliano y Amaranta (Segunda generación)

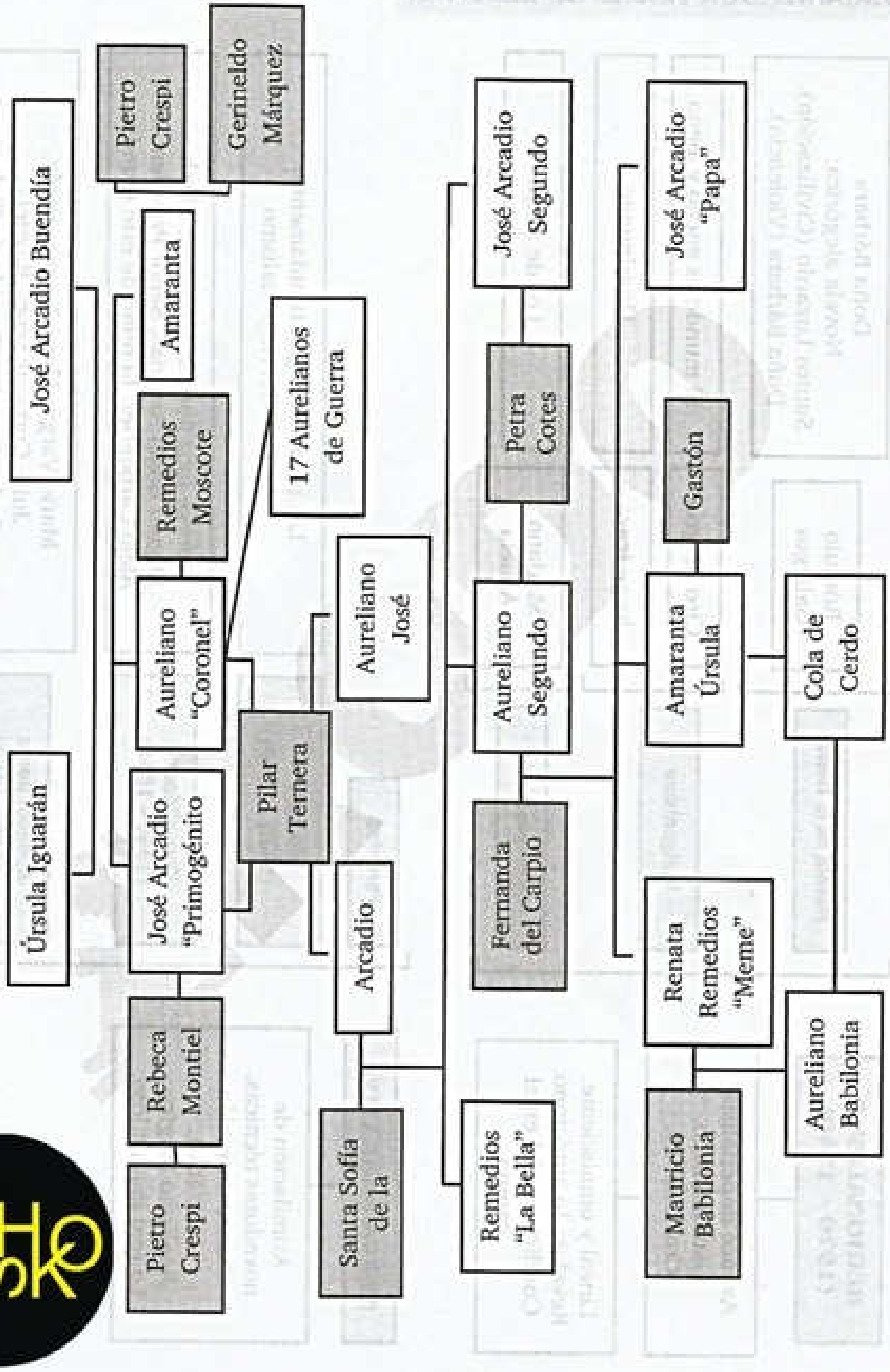
- ✓ Arcadio, hijo de Pilar Ternera y el Protomacho, Aureliano José y los 17 Aurelianos de guerra (Tercera generación)
- ✓ José Arcadio Segundo, Aureliano Segundo y Remedios, la Bella (Cuarta generación)
- ✓ José Arcadio, el Seminarista, Renata Remedios, Meme, y Amaranta Úrsula (Quinta generación)
- ✓ Aureliano Babilonia (Sexta generación)
- ✓ Cola de cerdo (sétima generación)

José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona que lidera y queda encantado con las novedades que traen los gitanos al pueblo, llega así a tener una gran amistad especial con Melquíades, quien muere y vuelve de la muerte, pues se sentía solo. Será este personaje quien escriba la historia de los Buendía que no podrán ser leído, pues tenían que transcurrir cien años, además *estaba escrita en sánscrito, que era su lengua materna, y había sido cifrado los versos pares con la clave privada del emeprador Augusto y los impares con claves militares lacedemonias.* El único que lo coniguió fue Aureliano Babilonia, pero al descubrir la historia estaba viviéndola mientras las páginas avanzaban y un viento fuerte empezó a desclavar los techos *"Sólo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra".*

NOTA:

Contaba su célebre autor, Gabriel García Márquez, que hacia el final de su proceso de escritura, lleno de vivencias silentes que surgían ordenadamente en su cabeza, no tuvo otra alternativa que acabar con la vida del coronel Aureliano Buendía. Mientras escribía las últimas escenas, ya monótonas, del viejo coronel que se pasaba los últimos días de su vida haciendo pescaditos de oro, decidió, como amo y señor de su historia, que debía acercarlo a su fin. Le costaba acabar con ese personaje que ciertamente vivía entre las letras negras del papel, pero tenía que hacerlo. Era de noche cuando García Márquez terminó de escribir el capítulo donde ocurría el hecho fatal del coronel y subió a su cuarto temblando. Ahí lo esperaba su mujer, Mercedes, quien al verlo a los ojos, supo de inmediato lo que había pasado: *"¿ya se murió el coronel?"*, le preguntó Mercedes al tembloroso escritor. García Márquez, sin pronunciar palabra alguna, se acostó a su lado y lloró por dos horas.

GENEALOGÍA DE LA FAMILIA BUENDÍA


José Arcadio Buendía
Úrsula Iguarán
Pietro Crespi
Gerineldo Márquez
Amaranta
Remedios Moscote
Aureliano "Coronel"
17 Aurelianos de Guerra
José Arcadio "Primogénito"
Pilar Ternera
Rebeca Montiel
Pietro Crespi
Aureliano José
Arcadio
Santa Sofía de la
José Arcadio Segundo
Petra Cotes
Aureliano Segundo
Fernanda del Carpio
Remedios "La Bella"
José Arcadio "Papa"
Gastón
Amaranta Úrsula
Cola de Cerdo
Renata Remedios "Meme"
Mauricio Babilonia
Aureliano Babilonia

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

- **REGIONALISMO (1920 – 1940)**
  - Avance imperialista. Gamonalismo. Crack del 29.
  - Lineal y omnisciente. Revalora lo autóctono. Conflicto social en el campo
  - **Novela de la Tierra**
    - Rómulo Gallegos: Doña Bárbara. Novela alegórica: Santos Luzardo (Civilización). Doña Bárbara (Violencia).
  - **Indigenismo**
    - Ciro Alegría: El mundo es ancho y ajeno
    - Jorge Icaza: Huasipungo
  - **De la revolución**
    - Mariano Azuela: Los de abajo

- **NUEVA NARRATIVA**
  - Asimilación de novedosas técnicas. Transculturación narrativa. Realismo Mágico. Lo real maravilloso.
  - **Periodos**
    - **Emergente (1920 - 1930)**
      - Las técnicas llegan tímidamente. Apogeo del Regionalismo
    - **Consolidación (1940 - 1950)**
      - Jorge Luis Borges: Ficciones, Aleph.
      - Miguel Ángel Asturias: Señor Presidente.
      - Alejo Carpentier: El reino de este mundo.
    - **Apogeo: Boom (1960 - 1970)**
      - Mario Vargas Llosa: La casa verde.
      - Julio Cortázar Scott: Rayuela.
      - Carlos Fuentes: Cambio de Piel.
      - Gabriel García Márquez: Cien años de soledad.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Qué es la novela telúrica?
Rpta.:...

2. El escenario de las obras regionalistas en cada país fue:
Rpta.:...

3. El carácter político que se muestra en Doña Bárbara es:
Rpta.:...

4. En México, el mejor exponente del Regionalismo fue:
Rpta.:...

5. Mencione tres características del Boom:
Rpta.:...

6. ¿Quiénes conforman el núcleo del Boom?
Rpta.:...

7. ¿Cuál es la obra que marca el inicio del Boom?
Rpta.:...

8. ¿Qué es el gíglico?
Rpta.:...

9. ¿A qué le llamaron la novela totalizadora?
Rpta.:...

10. ¿En qué consiste el juego de la Rayuela?
Rpta.:...

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Su afán de verosimilitud, la presencia de temas centrados en la lucha del hombre con la naturaleza o los conflictos en el ámbito rural, son características de la narrativa

A) barroca.
B) modernista.
C) naturalista.
D) regionalista.
E) neorrealista.

SUSTENTACIÓN: El Regionalismo es una variante del realismo pero inclinado a lo autóctono. Se desarrolló por los años 1920 y se caracterizó por su verosimilitud, su estructura narrativa lineal, omnisciente y su temática centrada en la lucha civilización y barbarie, así como los conflictos sociales en el campo (lucha por la tierra, gamonalismo, invasión imperialista, etc.). De esta manera el escritor asume el papel político de guía de la sociedad. Entre sus exponentes sobresalen: Rómulo Gallegos: Doña Bárbara; José Eustacio Rivera: La Vorágine; Ciro Alegría: El mundo es ancho y ajeno.

CLAVE: D

PREGUNTA 2: Con respecto a la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones sobre la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

I. El tema central de la obra es la lucha por las tierras comunales.
II. La novela es lineal, presenta un orden lógico y cronológico.
III. Doña Bárbara derrota a Míster Danger y salva a su hija Marisela.
IV. Esta novela es representativa del regionalismo hispanoamericano.

A) FVVV
B) FVFV
C) FVVF
D) VFFV
E) VVFF

SUSTENTACIÓN: El Regionalismo de los años 1920 tuvo como exponente a Rómulo Gallegos y su novela Dona Bárbara. Esta obra tiene como tema central la lucha entre la civilización (encarnada en Santos Luzardo) y la barbarie (representada en Bárbara), entre sus personajes aparece Marisela (hija de Bárbara y Lorenzo Barquero) que será salvada por Santos Luzardo a través de la educación, mientras Míster Dangers abandona el lugar que había invadido.

CLAVE: B

PREGUNTA 3: En la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Marquez, los fundadores de la familia son los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes se casan a pesar del temor de que, debido a su parentesco, puedan padecer un temible augurio. ¿Cuál es ese augurio?

A) El nacimiento de un niño con cola de cerdo
B) La muerte de la madre a manos del hijo
C) La destrucción del pueblo de Macondo
D) La guerra civil causada por ese matrimonio
E) La soledad de la familia durante cien años

SUSTENTACIÓN: El Boom está enmarcado en la Nueva Narrativa y tiene como exponente a Gabriel García Márquez cuya obra más renombrada es Cien años de soledad. En esta, se narra la historia de la familia Buendía cuyos patriarcas (fundadores) Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía son primos y **se casan a pesar del temor de que, debido a su parentesco, puedan engendrar un niño con cola de cerdo.**

CLAVE: A

PREGUNTA 4: "Amaranta sintió un temblor misterioso (......) en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula (......) fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella (......) para siempre en los altos aires". Este fragmento de Cien años de soledad es un ejemplo de

A) realismo mágico.
B) narración en primera persona.
C) uso del monólogo interior.
D) descripción objetiva.
E) experimentalismo lingüístico.

SUSTENTACIÓN: Este fenómeno, llamado Boom, significó el apogeo la Nueva Narrativa que se caracterizó por la exploración de las diversas opciones narrativas: el monólogo interior, multiplicidad de voces, la narración objetiva, la ruptura del orden cronológico, el experimentalismo lingüístico, etc. también se intenta presentar una visión más compleja de la realidad integrando elementos mágicos y míticos (Realismo Mágico). En Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, se manifiesta este estilo cuando Remedios, la Bella, asciende a los cielos.

CLAVE: A

PREGUNTA 5: La denominada "novela de la tierra" constituyó identidades locales y representó el habla particular de los hombres rurales. Esta expresión literaria se inscribe en el código del

A) simbolismo.
B) indianismo.
C) vanguardismo.
D) modernismo.
E) regionalismo.

SUSTENTACIÓN: El Regionalismo fue un movimiento que se manifestó como una variante del realismo pero inclinado a lo autóctono. Así mismo presentó variantes: Novela Telúrica (De la tierra), Novela Indigenista y Novela de la Revolución.

CLAVE: E

PREGUNTA 6: El____________ es un estilo de la novela latinoamericana que se caracteriza por presentar lo ordinario como extraordinario y lo prodigioso como cotidiano. Su mayor representante es__________.

A) realismo mágico — Gabriel García Márquez
B) real maravilloso — Mario Vargas Llosa
C) regionalismo — Rómulo Gallegos
D) realismo mágico — Julio Cortázar
E) indigenismo — Ciro Alegría

SUSTENTACIÓN: El Realismo Mágico es un estilo que intenta presentar una visión más compleja de la realidad valiéndose de la imaginación, integrando los elementos mágicos y míticos, característicos de cultura latinoamericana, presentando lo ordinario como extraordinario y lo prodigioso como cotidiano. Entre sus exponentes se encuentran Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo y su mejor representante será Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad.

CLAVE: A

PREGUNTA 7: Respecto de la novela latinoamericana del siglo XX, ¿cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos?

I. Rómulo Gallegos, autor romántico venezolano, publicó la novela Doña Bárbara.
II. La narrativa vanguardista se inspiró en las técnicas cinematográficas.
III. Los novelistas del boom experimentaron con técnicas del realismo tradicional.
IV. En Cien años de soledad, se representa como ordinario lo extraordinario.

A) I y II
B) II y III
C) II y IV
D) III y IV
E) I y III

SUSTENTACIÓN: El Regionalismo tiene entre sus representantes a Rómulo Gallegos, autor de la novela Doña Bárbara, en la que trata el tema de la lucha entre la civilización y la barbarie. La narrativa vanguardista asimila las técnicas del cine como el flash back y experimentan también con el lenguaje. El Boom fue el momento de apogeo de la Nueva Narrativa cuyos exponentes desarrollan de manera magistral las novedosas técnicas como el monólogo interior, el flash back, el experimentalismo lingüístico. Un gran representante de este periodo es Gabriel García Márquez con su novela Cien años de soledad, en esta representa lo extraordinario como ordinario.

CLAVE: C

PREGUNTA 8: Con respecto al Regionalismo, marque afirmación correcta.

A) Se interesa por los problemas del hombre urbano.
B) Busca reproducir ambientes bellos y fantasiosos.
C) Utiliza técnicas como el monólogo interior.
D) Fue nacionalista: busca lo nacional en provincia
E) Todos los personajes pertenecen a la oligarquía nacional.

SUSTENTACIÓN: El Regionalismo es una búsqueda de lo nacional en el ambiente provinciano, rural

CLAVE: D

PREGUNTA 9: Marque la alternativa que contiene una característica del Regionalismo.

A) Muestra una tendencia a lo fantástico.
B) Buscó lo nacional en lo rural provinciano.
C) Centra su atención en el artista americano.
D) Expone rasgos e ideas existencialistas.
E) Se desarrolla a fines del siglo XIX.

SUSTENTACIÓN: El Regionalismo fue muy nacionalista, y buscó la esencia de lo nacional en el ámbito rural provinciano.

CLAVE: B

PREGUNTA 10: En relación al lenguaje de las novelas regionalistas, el estilo muestra un claro contraste entre el habla popular y __________ del narrador.

A) la sintaxis caprichosa	B) las descripciones
C) la norma culta	
D) el habla oral	E) las formas dialectales

SUSTENTACIÓN: El lenguaje de las novelas regionalistas expone un contraste entre el habla popular de los personajes llaneros y la norma culta del narrador.

CLAVE: C

PREGUNTA 11: En la narrativa del Regionalismo o Criollismo, el escritor se caracteriza por

A) destinar su obra a un público erudito.
B) plantear el problema del hombre urbano.
C) negarse a ser un narrador omnisciente.
D) imitar el habla de los campesinos.
E) elevar socialmente al personaje rural.

SUSTENTACIÓN: Debido a su afán de verosimilitud, el narrador regionalista emplea un lenguaje que imita el habla de los campesinos y personajes populares.

CLAVE: D

PREGUNTA 12: "Julio Cortázar y Carlos Fuentes pertenecen la etapa _____ de la Nueva Narrativa Hispanoamericana".

A) modernista B) emergente C) de apogeo
D) regionalista E) de consolidación

SUSTENTACIÓN: Julio Cortázar y Carlos Fuentes integran la etapa deL Boom o apogeo de la Nueva Narrativa Hispanoamericana, caracterizada por el éxito editorial.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: ¿Qué diferencia a la Nueva Narrativa de la tradición narrativa anterior?

A) Prefirió la escritura automática dentro de la creación lírica.
B) Utilizó al teatro para expresar tradiciones populares y regionales.
C) Replanteó el esquema modernista con nuevas técnicas.
D) Incorporó figuras literarias dentro del ámbito de la narrativa.
E) Desplazó al narrador omnisciente y utilizó un narrador objetivo.

SUSTENTACIÓN: La Nueva Narrativa Hispanoamericana innovó en el uso de los recursos narrativos. A nivel del narrador, introdujeron una narración objetiva y dejaron de lado al narrador omnisciente.

CLAVE: E

PREGUNTA 14: Sobre la Nueva Narrativa Hispanoamericana, marque la alternativa correcta.

A) El escritor Gabriel García Márquez pertenece a la etapa de consolidación.
B) Las obras impactadas por la vanguardia aparecen en la etapa de apogeo.
C) La etapa emergente de esta narrativa se desarrolla entre los años 40 y 50.
D) La etapa de apogeo o época "Boom" se desarrolla a partir de los años 60.
E) En la etapa emergente las obras expresan la influencia del Regionalismo.

SUSTENTACIÓN: En la Nueva Narrativa Hispanoamericana, la etapa de apogeo o el "Boom" se desarrolla a partir de los años 60 hasta mediados de los 70.

CLAVE: D

PREGUNTA 15: ¿Qué característica de la Nueva Narrativa Hispanoamericana se evidencia en el siguiente fragmento?

¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre! ¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, Luzbel de piedralumbre! ¡Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre..., alumbre..., alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbra, alumbre...!

A) Participación activa del lector
B) Multiplicidad de voces
C) Narración objetiva
D) Experimentalismo lingüístico
E) Ruptura del orden lógico-cronológico

SUSTENTACIÓN: Los autores de la Nueva Narrativa Hispanoamericana buscan explotar al máximo las capacidades expresivas del idioma, esto es, experimentar lingüísticamente.

CLAVE: D

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. No sucede en la obra Doña Bárbara:

A) Marisela se enamora de Santos Luzardo, convirtiéndose en rival de su propia madre.
B) Santos Luzardo encarna la civilización y el progreso que necesita el mundo llanero.
C) Bárbara, finalmente, declara heredera a Marisela, después de haber querido asesinarla.
D) Marisela representa la Barbarie regenerada, mientras Míster Dangers, el Imperialismo.
E) Ño Pernalete se subordina al poder de Dangers, mas no de doña Bárbara.

2. La representación verosímil de la narrativa regionalista se logra gracias

A) a los proyectos sociales que el escritor busca representar.
B) al interés del narrador de llevar los valores urbanos al campo.
C) a la sencillez técnica que hace la obra accesible a todo público.
D) a la inclusión del modo de hablar y las costumbres regionales.
E) al afán por mostrar la lucha del hombre contra la naturaleza.

3. Doña Bárbara, novela regionalista escrita por

A) Miguel Ángel Asturias.
B) Rómulo Gallegos.
C) Gabriel García Márquez.
D) Julio Cortázar.
E) Jorge Isaacs.

4. En la narrativa hispanoamericana, la lucha del hombre con la naturaleza y la descripción de los conflictos sociales en el ámbito rural son temas centrales del

A) naturalismo.
B) romanticismo.
C) regionalismo.
D) costumbrismo.
E) vanguardismo.

5. Es una novela clásica del mundonovismo hispanoamericano escrita por el colombiano José Eustavio Rivera.

A) Cantaclaro
B) La vorágine
C) Doña Bárbara
D) Los de abajo
E) Los sertones

6. En el regionalismo, destacan obras como____________, que trata acerca del gaucho, y____________, que nos presenta la historia del indígena boliviano sometido a diversos avatares.

A) Huasipungo–Don Segundo Sombra
B) Doña Bárbara –Raza de bronce
C) Don Segundo Sombra–Huasipungo
D) Don Segundo Sombra–Raza de bronce
E) Raza de bronce–Huasipungo

7. Con respecto a la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones sobre la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

I. El tema central de la obra es la lucha por las tierras comunales.

II. La novela es lineal, presenta un orden lógico y cronológico.
III. Doña Bárbara derrota a Mister Danger y salva a su hija Marisela.
IV. Esta novela es representativa del regionalismo hispanoamericano.

A) FVVV B) FVVF
C) FVFV
D) VFFV E) VVFF

8. Respecto de la novela Doña Bárbara, se puede afirmar que

A) el lenguaje popular del narrador se contrapone al habla culta de los personajes.
B) todos los valores asociados al mundo rural están condenados al fracaso.
C) la estructura narrativa se caracteriza por sucesivas rupturas cronológicas.
D) el proyecto modernizador burgués sucumbe ante la fuerza de la naturaleza.
E) la estructura alegórica se construye desde el nombre de los protagonistas.

9. Santos Luzardo, en Doña Bárbara, representa

A) el atraso y la barbarie
B) el peligro imperialista
C) la fuera de la naturaleza
D) la civilización y el progreso
E) el poder oligárquico

10. ¿Qué características de la novela regionalista se evidencia en el siguiente fragmento?

—Salga pa juera, muchachas —gritó Melesio—. No sean tan camperusas. Arrímense para que saluden al dotol.

Ocultas detrás de las puertas, y al mismo tiempo deseosas de presentarse, las ocho nietas de Melesio disimulaban su timidez riendo y empujándose unas a otras.

—Salí tu primero, chica.

—¿Guá, y por qué no salís tú?

A) El uso del narrador en primera persona
B) La descripción del paisaje de los llanos
C) La primacía de la norma culta del lenguaje
D) La presencia de supersticiones llaneras
E) La representación del habla popular

11. En el fragmento del capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortazar, encontramos ______

Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia.

A) el empleo del realismo mágico
B) la incorporación de lo irracional
C) el experimentalismo lingüístico
D) la participación activa del narrador
E) el flujo de conciencia

12. "En la Nueva Narrativa Hispanoamericana la sucesión de hechos del relato se presenta de manera

A) realista, sin la intromisión de mitos o creencias".
B) innovadora, empleando un narrador omnisciente".
C) fragmentaria, rompiendo el orden cronológico".
D) personal, apelando al modelo de la autobiografía ".
E) trancultural, a partir de los modelos europeos".

13. Piensa: "Podría ir y decirle dame veinte soles y ya veo, se le llenarían los ojos de lágrimas y me daría cuarenta o cincuenta, pero sería lo mismo que decirle te perdono lo que le hiciste a mamá y puedes dedicarte al puterío con tal que me des buenas propinas". (...) Piensa: "Ir y decirle qué ganamos con no aceptar un medio, deja que nos mande un cheque cada mes hasta que se arrepienta de sus pecados y vuelva a casa (...)".

En el fragmento citado de La ciudad y los perros, encontramos el uso de la técnica

A) del monólogo interior
B) de la narración subjetiva
C) del narrador omnisciente
D) de la transculturación narrativa
E) del realismo mágico

14. No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce [son infinitos] los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce [son infinitos] los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado sol; abajo, Asterión.

¿Qué característica de de la narrativa borgiana encontramos en el fragmento anterior?

A) La esencia del tiempo que fluye o se inmoviliza
B) El caos y el orden reflejados en la imagen del laberinto
C) Las vicisitudes de los seres humanos guiadas por el azar
D) El encuentro con el doble como metáfora de la identidad
E) La existencia de los hombres entre la realidad y el sueño

15. Sobre El Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier, indique la alternativa correcta.

A) Lenormand de Mezy prosigue la rebelión de Mackandal y de Bouckman.
B) La rebelión de Mackandal triunfa y se convierte en gobernador de Haití.
C) Bouckman mata a los esclavistas franceses y gobierna Santo Domingo.

D) Ti-Noel continúa las creencias africanas practicadas por Mackandal.
E) Henri Christophe encabeza la rebelión de esclavos contra los españoles.

16. Al final de la novela El Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier, Ti Noel.

A) Se apodera del reino de Haití y reina con crueldad.
B) Derroca a Henri Christophe y se apodera de Jamaica.
C) Vence a los franceses con poderes mágicos.
D) Práctica el ejercicio de la metamorfosis como Mackandal.
E) Se casa con Josefina Bonarparte y viaja a Francia.

17. "Lo real maravilloso consiste en presentar una visión más compleja de la realidad, integrando elementos

A) geográficos que muestren el desarrollo de las ciudades".
B) exóticos e indigenistas para modernizar la narración".
C) subjetivos que plantean versiones diferentes de los hechos".
D) míticos y mágicos propios de la cultura latinoamericana".
E) verosímiles al apelar solamente al conocimiento racional".

18. Sobre Cien años de soledad, marque la alternativa correcta.

A) José Arcadio Segundo Buendía funda el pueblo de Macondo.
B) La empresa bananera simboliza la injerencia norteamericana.
C) El pueblo ingresa a la modernidad gracias al sabio Melquiades.
D) Aureliano José y Amaranta procrean al hijo con cola de cerdo.
E) Los vientos huracanados presagian la destrucción de Macondo.

twitter.com/calapenshko

19. Llegaba un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. (...) Tenía un cinturón dos veces más grueso que la cincha de un caballo (...) su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico.
En el fregmaneto anterior de Cien años de soledad, hallamos

A) la descripción de las costumbres".
B) el uso del monólogo interior".
C) la experimentación verbal".
D) referencias al tiempo cíclico".
E) la hipérbole o exageración".

20. El último descendiente de los Buendía nace con cola de cerdo como producto de

A) la fundación de Macondo por parte de Aureliano Buendía y Úrsula Iguarán.
B) un amor clandestino y prohibido entre Aureliano José y Amaranta Úrsula.
C) las escrituras que anunciaban su aparición en la penúltima generación.
D) la unión amorosa entre Amaranta Úrsula y su sobrino Aureliano Babilonia.
E) la muerte de los diecisiete hijos varones del coronel Aureliano Buendía.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

Capítulo 11

Literatura Quechua

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Descubre las características que distinguen a la realidad peruana de la europea y los diferentes movimientos o escuelas de su literatura.
- Conoce las costumbres, de nuestro país, así como las épocas en que aparecen los movimientos literarios.

LECTURA

MITO DE VICHAMA

En el principio Pachacámac crió un hombre y una mujer. Todo era eriazo, la lumbre del Sol secaba los campos y parecía que la vida se extinguía. Murió el hombre y quedó sola la mujer. Un día ella salió a buscar raíces entre las espinas para poderse sustentar, alzó los ojos al Sol y, entre quejas y lágrimas, le dijo así:

- Amado criador de todas las cosas, ¿para qué me sacaste a la luz del mundo? ¿Para matarme de hambre? ¿Por qué si nos criaste nos consumes? Y si tú repartes la vida y la luz en toda la extensión ¿por qué me niegas el sustento? ¿Por qué no te compadeces de los afligidos y de los desdichados? Permite, oh padre, que el cielo me mate de una vez con su rayo o la tierra me trague.

Entonces el Sol bajó risueño. La saludó amable. Condolido de sus lágrimas oyó sus quejas. Le dijo palabras amorosas. Le pidió que depusiera el miedo y esperase días mejores. Le mandó que continuase sacando raíces. Cuando estaba ocupada en esto, le infundió sus rayos y ella concibió un hijo que al poco tiempo nació.

El dios Pachacámac, indignado de la intervención del Sol y sobre todo no se le diera la adoración que se le debía a él, miró con odio el recién nacido. Sin atender a las clemencias y gritos desesperados de la madre, que pedía socorros al Sol, lo mató despedazándolo en menudas partes.

Pachacámac, para que nadie se quejase de que no había alimentos y se volviese a pedir ayuda al Sol, sembró los dientes del difunto y nació el maíz; sembró las costillas y los huesos y nacieron las yucas. De la carne nacieron los pepinos, pacaes y demás frutos de los árboles. Desde entonces no hubo hambre ni necesidad alguna. Al dios Pachacámac se le debió la fertilidad de la tierra, el sustento y los dulces frutos.

Sin embargo, a la madre no la aplacó ni consoló la abundancia. Cada fruta era un testigo de su agravio y, cada día, le recordaba a su hijo. Clamó, pues, al Sol y pidió castigo o remedio a sus desdichas. Bajó el Sol, conmovido, hacia la mujer y le preguntó dónde estaba la vid que había surgido del ombligo del hijo difunto. Al mostrársele, le dio vida, crió otro hijo y se lo entregó diciéndole que lo envolviera. Le dijo que su nombre era Vichama. El niño creció hermosísimo, bello y gallardo mancebo. A imitación de su padre quiso dar vueltas por el mundo y ver lo criado en él.

Mientras tanto, el dios Pachacámac mató a la madre que ya era vieja. La dividió en pequeños trozos e hizo comer a los gallinazos y a los cóndores. Solo guardó los huesos y cabellos escondidos en las orillas del mar. Entonces crió hombres y mujeres para que poseyeran el mundo. Nombró curacas y caciques que lo gobernaran y así empezó el orden y la organización.

Después de un tiempo volvió el semidiós Vichama a su tierra, Végueta, valle abundante en árboles y flores que está a una legua de Huaura, deseoso de ver a su madre pero no la halló. Supo del cruel castigo. Su corazón arrojaba llamas de odio y fuego de furor sus ojos. Preguntó por los huesos de su madre y al saber dónde estaban los recogió. Los fue ordenando como solían estar en vida y la resucitó.

Vichama se dispuso entonces a aniquilar a Pachacámac. Solo la venganza podría aplacar su furor. Lo supo el dios, huyó y se metió en el mar, en el valle que lleva su nombre, donde ahora está su templo. Bramando, Vichama encendía los aires y centellando recorría los campos. Se volvió contra los Végueta culpándoles de cómplices. Pidió al Sol, su padre, los convirtiese en piedras. Así, todas las criaturas que formó Pachacámac se convirtieron en cerros, rocas y moles inmensas; todo quedó desolado y no se pudo deshacer el castigo. Curas, caciques, nobles y valerosos fueron arrastrados a la costa y playas del mar y quedaron convertidos en huacas, en peñones, arrecifes, ripios e isletas e islas, que hasta hoy se observan en las playas de Pachacámac.

Viendo Vichama el mundo sin hombres, sin que nadie adorase al Sol rogó a su padre que criase nuevos hombres. El Sol le envió tres huevos: uno de oro, otro de plata y un tercero de cobre. Del huevo de oro salieron los curacas, los caciques y los nobles. Del de plata salieron sus mujeres. Del huevo de cobre salió la gente plebeya, los mitayos, sus mujeres y familias. Se poblaron así nuevamente los valles de la costa. Desde entonces los habitantes adoran los cerros y huacas, en homenaje a sus antepasados, a su origen.

INTRODUCCIÓN

El amor por la patria está muy lejos de un cántico forzado y deformado en los estadios deportivos. Ese sentimiento se halla en el respeto a sus diversas culturas y la tolerancia a sus variadas ideas. El Perú es un país pluricultural y heterogéneo y amarlo, comprenderlo, en el presente significa empezar a conocerlo desde su pasado, sus orígenes. En este capítulo se expondrán las diversas manifestaciones culturales (creencias, mitos, ideas, etc.) del mundo antiguo de nuestro país, así como su variada literatura.

LITERATURA QUECHUA

DEFINICIÓN

La Literatura Peruana hace referencia a las manifestaciones literarias producidas en el territorio del Perú. Dentro de este marco, se incluye la literatura producida desde el mundo prehispánico (Quechua, Aymara y amazónicas) hasta la actualidad caracterizada por ser heterogénea y pluricultural.

Para hablar de Literatura peruana hay que abarcar el "Perú integral", toda la "peruanidad" (Riva Agüero) entendida como la "síntesis viviente" (Víctor Andrés Belaúnde) que acoge todas nuestras etapas históricas: Prehispánica, Virreinal y Republicana; que se nutren de nuestra multiplicidad geográfica, étnica, lingüística e histórico-cultural (Basadre, Sánchez, Miró Quesada), producto de un país con casi todos los climas y ecosistemas del planeta (Pulgar Vidal), irrigado por "Todas las sangres" (Arguedas) y poseedor de "Mil caras" (Mario Vargas Llosa).

(Ricardo González Vigil)

PERIODIZACIÓN

Muchos críticos y ensayistas han propuesto esquemas acerca de la Literatura Peruana, para esto se han valido de diferentes elementos entres ellos históricos, estéticos, literarios, filosóficos, etc. presentamos algunas de ellas:

- ➢ **JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI: *SIETE ENSAYOS DE LA REALIDAD PERUANA* (*PROCESO DE LITERATURA*)**

  La literatura peruana surge como *fruto de una imposición colonial*, que la marca, al igual que todos los aspectos de nuestra sociedad, con una desgarradura fundamental *entre dos culturas que coexisten y se entrelazan conflictivamente*. Mariátegui sostiene que la Literatura peruana atraviesa por un proceso de tres períodos:

  - ✓ **COLONIAL:** De subordinación a la metrópoli española, de la que se torna no solo la lengua, sino también el espíritu y el sentimiento. (Además es *colonial* no solo en ese ciclo de dependencia, sino por su *subordinación a los residuos espirituales y materiales de la Colonia*). Así ve en los autores coloniales como imitadores sin originalidad. *Escapan a esta condena: Caviedes – en cierta medida – y el Inca Garcilaso considerándolo como el primer peruano*. Sin embargo, ve a *Riva Agüero y su grupo* como representación de un momento de restauración colonialista. Así mismo, adscribe a *Chocano*, por los orígenes españoles de su grandilocuencia poética.
  - ✓ **COSMOPOLITA:** La literatura peruana se abre a múltiples influencias europeas, liberándose de la tutela excluyente de la española. *El precursor será Manuel González Prada*, por su apego a la cultura europea, que marca una ruptura con el virreinato, por eso lo considera como el ***"Precursor de la transición del periodo colonial al cosmopolita"***. Este cosmopolitismo *se fortalece con Valdelomar y Colónida que reivindican la figura de Eguren*.
  - ✓ **NACIONAL:** Caracterizado por la *expresión de la propia personalidad*. Se anuncia con la poesía de *Vallejo y el Indigenismo que recogen el aporte andino*. Ya *anteriormente había considerado a Melgar como el* ***"Primer momento de la literatura peruana"***.

  "La separación en períodos para Mariátegui, no supone cortes tajantes; coexisten escritores coloniales con otros cosmopolitas e incluso quienes anuncian un momento"

  (Carlos García Bedoya)

- ➢ **CARLOS GARCÍA-BEDOYA MAGUIÑA: *PARA UNA PERIDODIZACIÓN DE LA LITERATURA PERUANA.***

  Presenta el siguiente esquema:

  I. Etapa de autonomía Andina (hasta 1530)

  II. Etapa de dependencia externa (desde 1530 hasta el presente): Y lo divide en:

- ✓ Periodo de Imposición del dominio colonial (1530 – 1580)
- ✓ Periodo de estabilización colonial (1580 – 1780)
- ✓ Periodo de crisis del régimen colonial (1780 – 1825)
- ✓ Periodo de la República Oligárquica (1825 – 1920)
- ✓ Periodo de crisis del estado oligárquico (1920 – 1975)

➢ **LUIS ALBERTO SÁNCHEZ: *LA LITERATURA PERUANA.***

Desarrolla una periodización de nuestra literatura combinando segmentaciones de nuestra historia tradicional (literarias e históricas) con las corrientes europeas:

I. *Literatura aborigen* (Mundo de los Incas)
II. *Conquista* (copleros, cronistas, catequistas y juristas)
III. *Barroquismo* (Amarilis, Lunarejo, Peralta)
IV. *Del Iluminismo a la afirmación nacional* (Caviedes, Concolorcorvo, Olavide)
V. *Del Costumbrismo al Romanticismo* (Melgar, Pardo, segura, Flora Tristán)
VI. *Románticos, naturalistas, ideólogos y modernistas* (Palma, Manuel González Prada, Chocano, Yerovi, Eguren)
VII. *Los contemporáneos* (Valdelomar y Colónida, Vallejo, Parra, Hidalgo, Spelucín)
VIII. *De una guerra a otra* (Generación del Centenario, Mariátegui, Haya de la Torre. Conversatorio Universitario: Porras, Sánchez, Basadre, Narradores Alegría
IX. *Entre el Vacío y el suceso puro:* La generación de 1930 (Adán, Westphalen, Abril), La generación del 50, La narrativa contemporánea)

Los diversos intelectuales que tuvieron una gran preocupación por el estudio de la Literatura Peruana: (De izquierda a derecha) José de la Riva Agüero y Osma, José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Carlos García Bedoya.

LITERATURA QUECHUA

"De la poesía alcanzaron otra poca, porque supieron hacer versos cortos y largos, con medida de sílabas: en ellos ponían sus cantares amorosos contonadas diferentes, como se ha dicho. También componían en verso las hazañasde sus reyes y de otros famosos Incas y curacas principales, y los enseñaban asus descendientes por tradición, para que se acordasen de los buenos hechos desus pasados y los imitasen: los versos eran pocos, porque la memoria losguardase; empero muy compendiosos, como cifras. No usaron de consonante enlos versos; todos eran sueltos" (Garcilaso de la Vega, Inca: *Comentarios Reales)*

Se debe tener en consideración que la literatura quechua ha sobrevivido a la invasión española y al cosmopolitismo del siglo XIX: No ha desaparecido. Incluso se sigue desarrollando en el campo de la música, y grandes escritores como Arguedas la han desarrollado en el siglo XX. Así podemos realizar el siguiente esquema (Tomando como modelo lo desarrollado por Mario Florián en su *Panorama de la Poesía Quechua Incaica* y los estudios de Ricardo González Vigil).

PERÍODOS DE LA LITERATURA QUECHUA

- **DE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA:** Desde tiempos anteriores a la toma de posesión del valle del Cusco por la nacionalidad Inca, en el siglo XII d.C. hasta la captura de Atahualpa (1532). Literatura, panteísta, oral y anónima. Será rescatada por los cronistas de la conquista. A pesar de ser recopliadas por españoles contienen la mentalidad indígena
- **DE LA ÉPOCA COLONIAL:** Desde 1532 (Desaparición del Imperio Inkaiko) hasta 1780 (Revolución Libertadora de Túpac Amaru II). Sus creadores fueron peruanos de pura raza sin letras y misioneros católicos con cultura clásica occidental; mestizos y blancos excelentes conocedores de la lengua quechua y de la tradición oral vernácula. Alcanza su esplendor a través del teatro: Juan Espinoza Medrano: El hijo pródigo, El rapto de Proserpina. El teatro se escribe en lengua quechua, pero siguiendo modelos del Siglo de Oro. Direcciones: Oral popular y escrita culta o erudita
- **DE LA ÉPOCA REPUBLICANA:** Desde 1780 hasta nuestros días. Se han recogido mitos como Inkarri, cuentos y poemas de distintas zonas del Perú. Muchos poetas líricos del siglo XX publicaron libros con títulos quechua.

LITERATURA QUECHUA EN EL MUNDO PREHISPÁNICO

CARACTERÍSTICAS

- *De difusión oral*: En su calidad de ser una lengua ágrafa.
- *Anónima:* Por su carácter colectivista.
- **Colectiva y agrarista:** Por las mismas relaciones de conjunto, así como por ser la tierra su base económica es que sus cantos contenían temática campestre y de celebración de las cosechas.
- **Animista y Panteísta:** Atribuían a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital: *"Según la cosmovisión andina, los seres vivos y muertos tienen camaquen, al igual que algunos objetos inanimados como los cerros, las piedras o lagunas (...) Sus huacas respondían verbalmente a sus pedidos y consultas (por medio de sacerdotes) cuando les ofrecían sacrificios".* (María Rostworowski)
- **Cosmogónica** (a través de sus mitos explican el origen del mundo, de los pueblos, de los hombres, etc.) y **Politeísta** (Adoraban a diversos dioses).
- **Musical:** Poesía y danza como una sola actividad. Los versos se sometían a una estructura tónica, más que al número de sílabas. Se alcanzó un gran avance filarmónico.

✓ **INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN:**

"El instrumento más general es el atambor que ellos llaman ***Wánkar*** *(tambor grande), hacíanlos grandes y pequeños, de un palo hueco tapado por ambos cabos con cuero de llama, como pergamino delgado y seco (…) También usan cierta suerte de adufes, nombrados* ***Huancartinya*** *(tambor pequeño)".* (Bernabé Cobo)

- ♠ *Sacchas:* Era el nombre genérico de los cascabeles: de metal o de pepas. Solían atarse en los tobillos.
- ♠ *Sonajas:* Instrumentos que solían colocarse en las muñecas.
- ♠ *Bastones:* lllamados de ritmo con sonajas aplicadas.

✓ **INSTRUMENTOS DE VIENTO:**

- ♠ ***Pinkullo:*** Flauta larga que se toca de manera oblícua, hecha siempre de carrizo.
- ♠ ***Qenaqena:*** Hoy día llamada flauta. Eran verticales, se tocaban de manera perpendicular al músico y no transversalmente. Podía ser de hueso, caña y metal.
- ♠ ***Wánkartinya:*** Flautín.
- ♠ ***Antara:*** De origen netamente peruano, llamada flauta de Pan en Grecia, consiste en una serie de tubos de diferentes tamaños que emiten sonidos distintos y se toca a manera de un pífano.
- ♠ ***Wallaq'epa:*** Trompeta de caracol marino que usaban los chasquis para aunuciar su llegada o como clarín de guerra. Cuando los españoles llegaron le dieron el nombre de *Pututo*, palabra traída del Caribe.

➢ ***Clasista:*** Puede clasificar en:

✓ **LITERATURA OFICIAL O CORTESANA:** Fue cultivada por los **Amautas,** que componían cantos en elogios de los hechos cumplidos por los soberanos y los recitaban en ocasiones solemnes (Inti Raymi, Huarachicu). A través de las historias prevalecía la enseñanza simbólica de la moral.

✓ **LITERATURA POPULAR:** fue cultivada por los **Haravicus** ("Inventador"). Su poesía era más íntima, encarnaba el sentir popular, representaba lo más vernáculo y esencial del alma incaica durante la siembra, la cosecha, fiestas familiares y dolorosos acontecimientos del ayllu.

ÉPICA

Se compone de **mitos, leyendas y cuentos,** en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de la civilización occidental. No ajenos a la finalidad didáctica de las palabras, los incas también desarrollaron las **fábulas.**

MITOS:

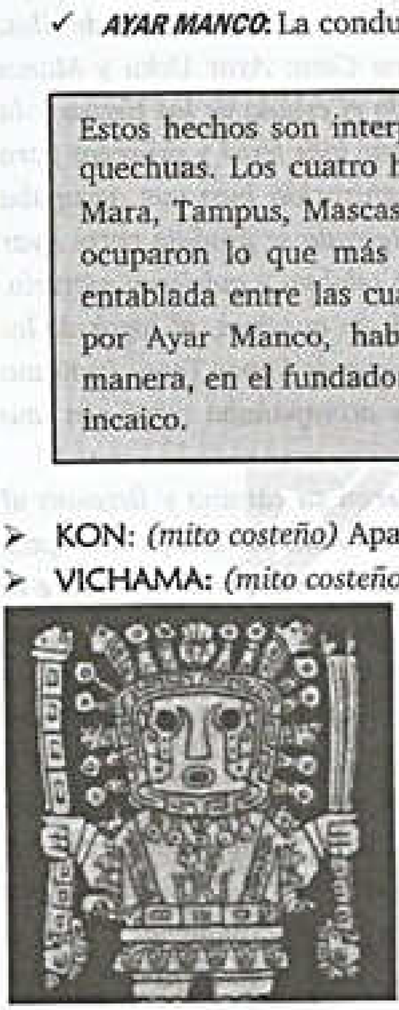
➢ VIRACOCHA: Calificado como Anciano hombre de los cielos o Señor maestro del universo por haber creado la tierra, los animales y los seres humanos, y ser el poseedor de todas las cosas, los incas lo adoraban. Creó a los hombres, los destruyó y volvió a crearlos a partir de la piedra. Después los dispersó en cuatro direcciones. *"La figura de*

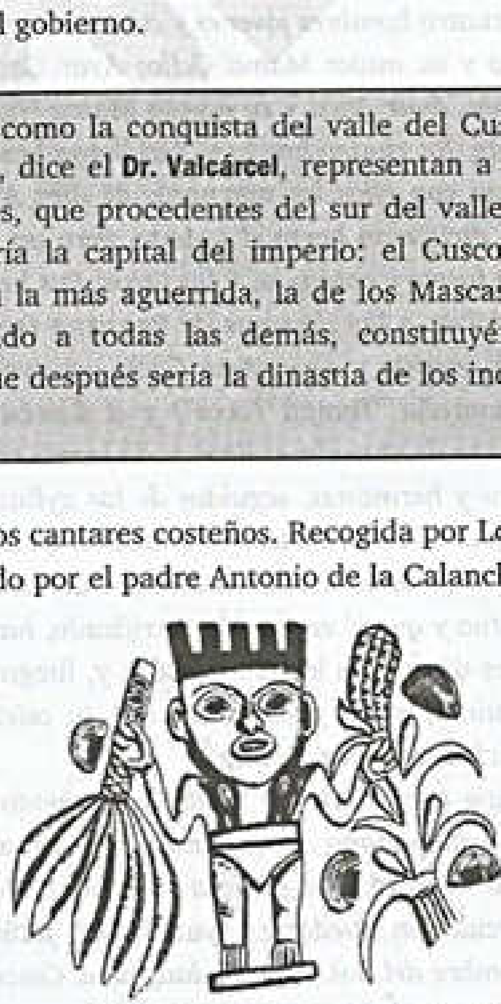
Viracocha parece ser costeña -Nacido de las espumas del mar-, pasó a Tiahuanaco para convertirse en dios de los Quechuas, dejando al Sol como un tótem, padre de los Incas" (Tamayo Vargas). Su historia ha sido recogida por Juan de Betanzos, Juan Santa Cruz Pachacutic, Cristóbal de Molina (con variantes)

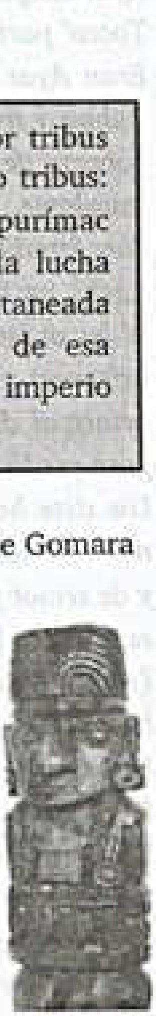
- PACARITAMPU: *(MITO SERRANO)* Historia de los hermanos Ayar (de carácter cosmogónico e histórico). ***Ayar*** significa *quinua silvestre* (algunos sostienen que deriva de *muerte); **Cachi,** Sal; **Uchu,** Ají; **Auca,** Oca; **Manco,** Jefe*. Este mito fue recogido por Pedro Cieza de León, Juan Santa Cruz Pachacuti, Sarmiento de Gamboa, Miguel Cabello Valboa, Muría, Montesinos con algunas variantes. Cada personaje adquiere un valor simbólico.
  - ✓ ***AYAR CACHI:*** Encerrado por sus propios hermanos en la cueva de Tamputoco. Cuando intentó recuperar los vasos de oro que había olvidado. Representa la fuerza sísmica de la naturaleza.
  - ✓ ***AYAR UCHU:*** Se convierte en cóndor en el cerro Huanacaure y pide a sus hermanos que continúen y celebren la fiesta de la virilidad (algunas variantes cuentan que se convirtió en cóndor y, luego de volar, al posarse en la tierra se convirtió en piedra). Representa el origen y nacimiento de la especie. Se le celebraba en la fiesta del Huarachico.
  - ✓ ***AYAR AUCA:*** Se convierte en estatua de piedra a la entrada del Cusco. Representa el nacimiento del Imperio (Piedra de origen incaico).
  - ✓ ***AYAR MANCO:*** La conducción y el gobierno.

Estos hechos son interpretados como la conquista del valle del Cusco por tribus quechuas. Los cuatro hermanos, dice el **Dr. Valcárcel**, representan a cuatro tribus: Mara, Tampus, Mascas y Chilkes, que procedentes del sur del valle de Apurímac ocuparon lo que más tarde sería la capital del imperio: el Cusco. De la lucha entablada entre las cuatro tribu la más aguerrida, la de los Mascas, capitaneada por Ayar Manco, habría vencido a todas las demás, constituyéndose de esa manera, en el fundador de la que después sería la dinastía de los incas, el imperio incaico.

- KON: *(mito costeño)* Aparece en los cantares costeños. Recogida por López de Gomara
- VICHAMA: *(mito costeño)* Recogido por el padre Antonio de la Calancha







Wiracocha (izquierda), calificado como Anciano hombre de los cielos o Señor maestro del universo. Por haber creado la tierra, los animales y los seres humanos, y ser el poseedor de todas las cosas, los incas lo adoraban. Creó a los hombres, los destruyó y volvió a crearlos a partir de la piedra. Después los dispersó en cuatro direcciones. Vichama (centro), hijo del Sol, y su lucha contra Pachacámac (derecha) por asentarse en la zona de Lima.

LEYENDAS:

- **MANCO CÁPAC Y MAMA OCLLO:** *(ámbito serrano)* Contiene la teocrización y centralización de un jefe inca y su mujer. Fue relatado por el Inca Garcilaso de la Vega.
- **TUMBE:** *(De carácter costeño-serrano)* Insertado por Anello Oliva en su *Historia del Reyno y Provincias del Perú.*
- **NAYLAMP:** *(ambiente costeño)* Relatado por Miguel Cabello Valboa

ANTOLOGÍA

MITO DE PACARITAMPU
(Los hermanos Ayar)

(Versión de Luis E. Valcarcel "Historia del Perú antiguo a través de la fuente escrita")

Sobre la montaña Pacaritambo (doce lugares al Noroeste de Cusco) aparecieron los hermanos Ayar después del gran diluvio que había desvastado todo. De la montaña llamada "Tampu Tocco" partieron cuatro hombres jóvenes y cuatro jóvenes mujeres, hermanas y esposas de ellos. Eran Ayar Manco y su mujer Mama Ocllo; Ayar Cachi y Mama Cora; Ayar Uchu y Mama Rahua y finalmente, Ayar Auca y su esposa Mama Huaco. Viendo el estado de las tierras y la pobreza de la gente, los cuatro hombres decidieron buscar un lugar más fértil y próspero para instalarse. Llevaron con ellos los miembros de diez Ayllus (organización inca que agrupaba diez familias). Se dirigieron hacia el sudeste. Pero un primer altercado se produjo entre Ayar Cachi, un hombre fuerte y corajudo, y los otros. Sus hermanos lo celaban y quisieron matarlo. Él les ordenó de volver a las cavernas de Pacarina (se llama así, en quechua, al lugar de los orígenes) a buscar semillas y agua. Ayar Cachi penetró en la caverna de Capac Tocco (ventana principal de la montaña "Tampu Tocco") y el doméstico que lo acompañaba cerró con una gran piedra la puerta de entrada, y él no pudo jamás salir.

Los siete hermanos y hermanas, seguidos de los ayllus, prosiguieron su camino y llegaron al monte Huanacauri donde descubrieron un ídolo de piedra del mismo nombre. Llenos de respeto y de temor frente a este ídolo, entraron al lugar donde se lo adoraba. Ayar Uchu saltó sobre la espalda de la estatua y quedó enseguida petrificado, haciendo parte en delante de la escultura. (Algunas variantes dicen que le salieron alas y, luego se convirtió en piedra) *Aconsejó a sus hermanos de seguir el viaje y les pidió que se celebre en su memoria la ceremonia del Huarachico, o "iniciación de los jóvenes".*

En el curso del viaje Ayar Auca fue también cambiado en estatua de piedra en la pampa del Sol. Ayar Manco, acompañado de sus cuatro hermanas, llegó a Cusco donde encontró buenas tierras, y se hundió su bastón con facilidad pero no pudo retirarlo sin esfuerzos. Entusiasmados por el entorno decidieron quedarse. Ayar Manco fundó una ciudad en nombre del creador Viracocha y en nombre del Sol. Esta ciudad fue el Cusco (ombligo, en quechua), la capital del Tahuantinsuyo (imperio de las cuatro provincias).

MITO DE WIRACOCHA

Wiracocha sale por primera vez de la nada y hace el cielo y la tierra y todo lo deja oscuro, inclusive a ciertos seres primarios que viven así en tinieblas y como son ingratas con él las convierte en piedra. Sale en una segunda ocasiòn de la laguna del Collasuyo con otras figuras semidivinas y en el asiento del Tiahuanaco hace de la misma piedra cierto número de gente y un principal que la gobernará y señoreará y muchas mujeres en cinta (embarazo) y otras, ya con niño pequeños. Y después de este primer grupo otros también de piedra y les dice a sus acompañantes: "Estos se llamarán los tales y saldrán de tal fuente, en tal provincia y poblarán en ella y allí serán aumentos; y estos saldrán de tal cueva y se nombrarán los fulanos y poblarán en tal parte; y así yo los tengo pintados y hechos de piedra, así han de salir de las fuentes y ríos, cuevas y cerros en tales provincias que así yo he dicho y nombrado. Todos irán por esta parte (señalando, hacia donde el sol sale) dividiéndolos a cada uno por sí y señalándoles el derecho que deben llevar". A continuación de esta escena crea el sol, las estrellas y la luz. El mito nos presenta luego a Wiracocha y sus subordinados dando la vida a los hombres en cada provincia y luego que los hubo formándose reunión con los suyos, que volvieron de cumplir su mandato y se fueron caminando sobre el mar.

EL CASO DE DIOSES Y HOMBRES DE HUAROCHIRÍ

Es un texto sobre las *deidades tutelares* *y tradiciones rituales de Huarochirí* (sierra de Lima), redactado entre 1606 y 1608 por encargo del jesuita cusqueño Francisco de Ávila (1573 – 1647), *Extirpador de idolatrías.*

La primera traducción al español, completa y directa del quechua fue desarrollado por José María Arguedas quien le dio el título definitivo: *Dioses y hombres de Huarochirí,* pues el original no lo tenía. Inspirado por las historias Arguedas daría título a una de sus obras: *El zorro de arriba y el zorro de abajo* en 1966.

"Es el único texto quechua que ofrece un cuadro completo, coherente de la mitología, de los ritos, de la sociedad en una provincia del Perú Antiguo. Está limpio de retórica (no elaborado), oralidad en el relato y frecuente uso de la primera persona. "El lenguaje prehispánico recién tocado por la espada de Santiago".

(José María Arguedas)

Está compuesto de XXXI capítulos, sobresalen:

I. *"Cómo fue antiguamente los ídolos y cómo guerreó entre ellos y cómo había en aquel tiempo los naturales"* (Trata de la lucha entre los huacas. Yanamca Tutañamca, Huallalo Carhuincho, Pariacaca, Cuniraya)

II. "Cómo sucedió Cuniraya Viracocha en su tiempo y cómo Cahuillaca parió a su hijo y lo que pasó" (Trata del amor de Cuniraya hacia la esquiva Cavillaca quien huye hacia la costa y queda covertida en piedra al tocar el mar a lado de su hijo. A lo largo del camino Cuniraya concede dones a los animales que lo alientan en su persecusión a Cavillaca y castiga a los animales que lo desaniman, convirtiéndose en un Dios ordenador)

III. "Cómo pasó antiguamente los indios cuando reventó el mar" (Trata de la salvación del hombre gracias a la Llama)

IV. "Cómo desapareció el sol cinco días"

V. "Cómo antiguamente pareció Pariacaca en un cerro llamado Condorcoto y lo que sucedió" (Trata dela historia de Huatyacuri –según dicen fue hijo de Pariacaca- sus curaciones y milagrosos duelos)

VI. "Cómo Pariacaca nació de cinco alcones y después trnó en personas y cómo estando ya vencedor de todos los yuncas de Anchicocha empezó a caminar al dicho Pariacaca y lo que sucedió por los caminos"

XXVII. "Cómo en la antigüedad, se decía que los hombres volvían al quinto día después de haber muerto", etc.

MUNDO SAGRADO DE LOS INCAS

Los incas creían que si el espacio horizontal estaba dividido en dos partes, cada una de ellas subdividida en otras dos, el mundo aparecía compuesto por tres planos:

I. **HANAN PACHA:** El mundo de arriba, era la morada de Wiracocha, del Sol y de la Luna, del Arco Iris, del Rayo y las estrellas, todos los dioses de primera categoría.

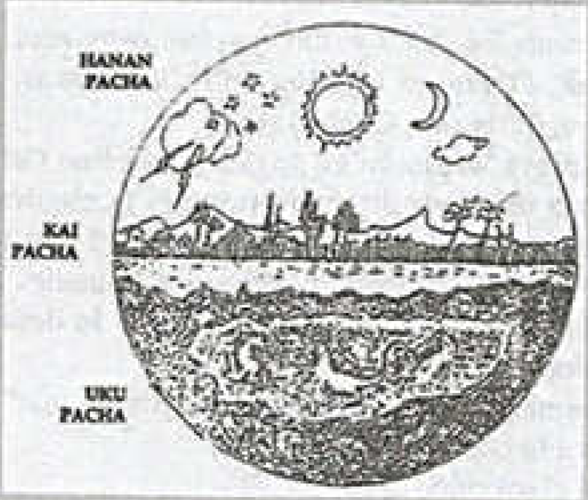
"No entendían que la otra vida era espiritual sino corporal como esta misma. Decían que el descanso del mundo alto era vivir una vida quieta, libre de los trabajos y pesadumbre que en esta pasan" (Garcilaso de la Vega, Inca)

II. **KAY PACHA:** El mundo de aquí, llamado también Hurin Pacha: mundo de los Runas u hombres que por su ánima racional se diferenciaban de los animales y plantas de ánima sensitivia o vegetativa. El intermediario entre el *Hanan Pacha* y el *Hurin Pacha* es el Inca, por ser hijo del Sol.

III. **UCJU PACHA:** Era el mundo de abajo. Morada de los hombres, animales y plantas por nacer…

"El mundo de los gérmenes" y añade *"Solo cuando se siembre en la tierra el cadáver de un hombre, otro hombre sale del fondo de la misma de la tierra a relevarlo; se trataba de sembrar muertos para cosechar vivos, trocar tumbas por cunas. La idea de que el Infierno quedaba en el Ucju Pacha, parece provenir del cristianizado razonar de Garcilaso"* (José Antonio del Busto)

La interacción entre Wiracocha y Pachamama resolvía en buena cuenta la dualidad cielo-tierra y Kay pacha era la resultante de esa vinculación.



Qhun Illa Tijsi Wiracocha: *Supremo Hacedor de todo y padre del Apu Inti, fue reconocido universalemnte como tal en un célebre concilio de viejos sacerdotes de sangre real en la ciudad del Cusco, convocado por Pachacútec en muestra de gratitud por su intervención feliz en la victoria sobre los Chankas. Su nombre traducido es Qhun (voz onomatopéyica que alude al trueno), Illa (Relámpago o resplandor), Tijsi (origen, raíz), Wiracocha (Nacido de las espumas de las aguas). Se le concedió el nombre de Pachakámaj (El que da ánima o vida al universo). Pachacútec reconstrutyó el Cori Kancha y lo llenó de obejtos de oro y plata por lo que fue cambiado de nombre de Inti Kancha (Recinto del Sol) a Cori Kancha (Recinto de Oro).*

Apu Inti (El padre o señor Sol): Dios totémico y tutelar de la casta de los Reyes Incas, de quien descendía directamente Manco Cápac. Era considerado el dios providencial del Imperio, el bienhechor de todos los Cuscos y alma del Tahuantinsuyo.

Illapa o Chukilla: (El Poder que hace el rayo, el relámpago o trueno, todo junto) Se creía que era un hombre que estaba en el cielo armado con una honda y una porra y que tenía el poder de hacer llover, granizar y lanzar truenos, además de dominar a todo lo que pertenecía a *"la región del aire donde se hacen nublados"*.

K'illa Qoya Mama (la Reina y Madre Luna, esposa legítima de Apu Inti)

Estrellas: Hijas del Sol y la Luna. Sobresalen: Ch'aska, Qanchis Qoyllurcuna, K'uichi (Lucero)

Qochamama (La Mar o la Madre de todas las aguas y lagunas)

Pachamama (la Madre Tierra fértil): Fuente femenina de todo el origen. Es reconocida como la divinidad de la tierra, productora de alimentos. Vive bajo la tierra y en el interior de las montañas.

Phururauqas (Piedras del cielo que se convertían en soldados qosqos imperiales en el momento mismo de ls batallas).

Pachacámac Era el dios más importante de la costa central. Gran parte del prestigio de su templo se debía a sus vaticinios que eran consultados desde tierras muy lejanas.

Pariacaca Se dice que nació en forma de cinco huevos de halcón aparecidos en la cima del cerro Condorcoto. Adoptó la forma humana y partió hacia la cordillera nevada, donde habitaba Huallallo Carhuincho, el dios del fuego y los sacrificios humanos. Pariacaca era la divinidad de las lluvias torrenciales, aquellas que producen los temidos huaicos.

Huacas *No era necesariamente una pirámide escalonada, tampoco un templo pequeño, podría serlo todo que fuera por alguna razón extraño o venerable, condiciones que conllevaban a lo sagrado. De este modo, también era huaca un ídolo, un árbol, un cerro o cualquier otro objeto afamado como tal... Por extensión se le llamó huaca a objetos hermosos (flor) o excelentes (frutas), animales (boas), personas que salen de su curso natural (mellizos, nacidos de pie, etc)* (José Antonio del Busto)

Pacarinas: Eran cuevas (Machay) o cumbres (Jircas), lugares sagrados de donde se dice haber surgido del mundo subterráneo su pimer antepasado: Ríos, quebradas, lagunas y valles podían ser pacarinas, adquiriendo muchas veces categoría de Huacas.

Apachetas: Lugares sagrados en las orillas de los caminos donde los viajeros presentaban sus ofrendas, generalmente una piedra, para terminar el viaje con éxito y sin fatiga.

LÍRICA

La poesía lírica prehispánica tomó dos caminos. Por un lado era el canto colectivo, del triunfo, entusiasta que presidía el festejo de algún acontecimiento: *Haylli* (guerrero, religioso o de cosecha) y, por otro, el canto íntimo de inspiración sencilla, espontánea, lírica propiamente dicha: *Harawi.*

- **Haylli:** (*Canto del trinufo*) Canto exaltativo de origen cortesano. Puede manifestarse de forma:
  - ✓ **Religiosa:** Para alabar o pedir mercedes en público a los dioses. *A Wiracocha atribuida a Inca Roca*
  - ✓ **Heroica:** Era un canto breve de victoria militar, de índole subjetivo-colectiva. *"Canción victoriosa por los éxitos de la guerra"* en palabras de Guamán Poma de Ayala.
  - ✓ **Agrícola:** Son los más expresivos y entonados en loor del campo, como los anteriores nacieron del diálogo entre un coro y un solista: *"Triunfaban de la tierra barbechándola y desentrañándola para que diese fruto"* a decir de Garcilaso de la Vega, Inca. *Ayau Haylli* (Hombres hacen de estrofa y mujeres de estribillo), *Mallkipaq* (A la planta), *Yarkapak* (A la acequia).

Haylli Agrícola

(HOMBRES)
¡Ea, el triunfo! ¡Ea, el triunfo!
¡He aquí el arado y el surco!
¡He aquí el sudor y la mano!
(MUJERES)
¡Hurra, varón, hurra!!
(HOMBRES)
¡Ea, el triunfo! ¡Ea, el triunfo!
¿Dónde está la infanta, la hermosa?
¿Dónde la semilla y el triunfo?
(MUJERES)
¡Hurra la simiente, hurra!!
(HOMBRES)
¡Ea, el triunfo! ¡Ea, el triunfo!
¡He aquí la infanta, la hermosa

(HOMBRES)
¡Ea, el triunfo! ¡Ea, el triunfo!
¡Sol Poderoso, Gran Padre,
Ve el surco y dale tu aliento!
(MUJERES)
¡Hurra Sol, hurra!!
(HOMBRES)
¡Ea, el triunfo! ¡Ea, el triunfo!
¡Al vientre de la Pachamama
Que da vida y fructifica!
(MUJERES)
¡Hurra Pachamama, hurra!!
(MUJERES)
¡He aquí el varón y el sudor!
¡Hurra varón, hurra!!

Haylli guerrero

En el cráneo del traidor beberemos.
Nos colgaremos sus dientes como collar.
En sus huesos tocaremos flautas
Con su piel haremos tambores.
Entonces bailaremos

Haylli Religioso

Causa del ser, Viracocha,
Dios siempre presente,
Juez que en todo está,
Dios que gobierna y provee,
Que crea con solo decir:
" Sea hombre, sea mujer",
Que viva libre y en paz
El ser que pusiste
Y criaste.
¿Dónde estás? ¿Afuera,
O adentro, en la nube
O en la sombra?
Oyeme, contéstame
Haz que viva muchos días,
Hasta la edad en que deba
Encanecer.
Entonces, levántame
Tómame en tus brazos
Y si me canso, auxíliame
Doquiera estés, Padre Viracocha

> **NOTA:** Y así, del haylli se pasa con el mestizaje a la ***Cashua*** (Baile alegre, triunfador) correspondiente ya al periodo colonial. También es una consecuencia del haylli la ***Wifala*** (euforia o derroche de alegría) que manifiesta ese júbilo como inicio o coronación de la caza (...) Hay un fondo telúrico y comunitario sobre el que se han asimilado muchos elementos españoles que hacen de estas danzas expresión mestiza.
>
> (Augusto Tamayo Vargas)

- **Harawi:** Canto lírico de tema sentimental, íntimo y expresivo. Dentro de esta manifestación cabía la alegría y el dolor, la gracia y la caricatura.

  - ✓ **Huacataqui:** Canto entonado para la multiplicación del ganado; las palabras eran acompañadas por una aguda imitación de los animales. En general, es cantado para animales domésticos.

Oh, eres tan blanca como la nieve
que hice pacer en la pradera
cuando tierna la llevé en mis brazos
y crecida la seguí de cerca.

Esa divisa de bella cinta
multicolor será para ella,
que sus pendientes sean en borlas
de ambas orejas, cual delantera.

  - ✓ **Ayataqui.** Canto de la "Muerte".

¿Qué iris nefando es este negro iris que se alza?
Horrenda flecha al enemigo del Cusco blande.
¡Granizada siniestra por doquier se desparrama!

  - ✓ **Urpi.** Poesía de tiernos giros que expresan nostalgia. Es un canto a la amada, a quien se emparenta con la palomita.

¿Dónde estás, mi urpi?
De noche y de día te busco.
Acaso lloras, perdida
por una "jalca" lejana
sin tener como volver.

Pregunto a todos por ella:
tal vez encuentre su rastro
para correr en su busca.
¿Dónde estás, mi urpi?
De noche y de día te busco"

- ✓ **Aymoray:** Canto agrícola, se entonaba en las épocas de siembra y cosecha, para invocar la suficiente abundancia de los frutos.

Ya se enciende, mi sol,
tu cabellera de flor dorada
envolviendo nuestro maizal.
El tierno tallo ya amarillea...
……………………………………
Panti roja, flor hermosa
la verde planicie reverdece

Voltea, hila...
Tu plumaje es dorada red.
Planicie verde de rojo adorno,
de todas las flores el jardín
de amarillo engalanado
tú, vega hermosa y florida.

- ✓ **Wanka:** Expresión del dolor. Lamenta la pérdida de seres queridos y personas ilustres, exaltando sus virtudes.

"¿Qué arbol me prestará ahora su sombra?
¿Qué cascada me dará su canción?
¿Cómo he de poder quedarme tan solo?
El mundo será un desierto para mí".

- ✓ **Wawaki:** Para *Augusto Tamayo*, se trata cantos realizados durante las festividades de la luna y que expresa, en diálogos de los coros, un tipo de refinamiento poético: Amores nocturnos en las rondas de las comunidades; cantos intencionados que servían como alerta o para ahuyentar a los animales dañinos. Según *Gonzáles Vigil*, es un canto dialogado entre los dos sexos, propenso al ingenio y la sugerencia.

Los príncipes
Porque eres estrella
¡Sí!
fulguras de noche,
¡Sí!
pues bajo el fuego del sol
¡Sí!
en vano de busco.

Las princesas
Si soy estrella,
¡No!
abre el corazón
¡No!
y bajo el fuego del sol
¡No!
entorna los ojos.
¡No!

Los príncipes
Solo a la luz de la luna
¡Sí!
llamarme simulas,
¡Sí!
y cuando me acerco
¡Sí!
te truecas en nieve.
¡Sí!

Las princesas
Y al llamarte simulo
¡No!
presuroso acude,
¡No!
si me trueco en nieve
¡No!
échame tu fuego.

Los príncipes
Si me crees rocío,
¡No!
tus labios acércame.
¡No!
Aunque sea un desatino,
¡No!
no pierdas mi rastro.
¡No!

EL CASO DEL ARANWAY: Poesía de burla, según *Jesús Lara*. Se le confundía con la fábula, pero encierra humor. Con el tiempo perdió su forma versada para convertirse en cuento. Para *González Vigil* se trata de un relato humorístico que forma parte del mundo narrativo de los indios. Si bien se parece a la fábula europea carece de moraleja explícita; pero transmite una enseñanza tácita.

LA ZORRA HAMBRIENTA

Érase una zorra,
una zorra hambrienta
descubrió un mono
y se relamió de gusto.
–¡Hola, amigo mono!,
ven aquí, a mis manos.
¡Ea! te he escogido.
para devorarte.
–¡Silencio!... Está el tigre
detrás, acechándote...
Miró atrás la zorra
y el mono desapareció.
Furiosa la zorra
fue en busca del mono
y después de cinco días
dio apenas con él.
Pero el ágil mono
viendo a su adversaria
con toda presteza
se apoyó en un muro.
–De todas maneras
te devoraré.
Te será imposible
volver a escapar.
–Nos ha de aplastar el
muro
y moriremos los dos.
Por una viga iré yo
y tú ponte en mi lugar.
Se apoyó la zorra;
pero ya no quiso
regresar el mono.
Y la zorra hambrienta
aguardóle en vano
y bramando de ira
lanzóse en su búsqueda.
-Hola, mono, ahora
tendrás tu lección!
¡Es más grande mi
hambre
y tú más sabroso!
–Más todos me dicen:
"te rompes de flaco"
si no tengo carnes,
¿con qué te has de
hartar?
Tan solo a aquél árbol
déjame subir,
dos frutos apenas
me voy a comer.
–Anda, sube, come
y baja en seguida...
Sube y con un fruto
le arroja en el ojo.
La zorra está ciega
Y se escapa el mono.
Pasan cinco días
y de nuevo le halla.
El mísero mono
púsose a cavar:
–Dicen que ha de llover
fuego.
Lo sé por el águila.
En este hoyo que ahondo
me voy a enterrar
y cuando pase el fuego
me voy a salir...
Algunos celajes
en el cielo viendo,
medrosa la zorra
creyó que era cierto.
–El hoyo cavado
para mí que sea.
Aquella nube de fuego
ya está sobre mi cabeza.
Presuroso el mono
se puso a enterrarla
y, cumplida la obra,
se puso a danzar.

NOTA:
SOBRE EL ORIGEN DEL HUAYNO O WAYÑU:

En el *Vocabulario y Prasis* *en la Lengua General de los Indios del Péru*, llamada *Quichua* editado por Antonio Ricardo en 1586, aparece la voz *huayñucuni* que quiere decir Sacar a bailar él a ella o ella a él, cruzadas las manos.

No aparece mencionado en las crónicas ni por el mismo Garcilaso de la Vega, Inca, ni por Guamán Poma de Ayala – Lo que sí menciona Guamán es que los indios, durante la Colonia, continuaron practicando sus takis en lugares estratégicos y de forma clandestina-. Este Guamán Poma de Ayala trae en su manuscrito un canto con el nombre de Atun Taqui, el cual acaso, sea la letra de un wayñu, pero, a vista de ojos, no es inkaiko sino colonial, por razón de que el mismo Guaman Puma de Ayala aparece como uno de los personajes aludidos en el canto.

Augusto Tamayo Vargas: *"Así como de los hayllis nació el repiqueteo alegre de la cashua con tono y expresión del triunfo, del harawi devino en la colonia el* ***wayno****, que tiene voz de súplica y requiebro del amante".*

Jesús Lara sostiene que el wayñu era la expresión lírica más completa del indio quechua por lo mismo que se realizaba en tres formas artísticas más expansivas con lo que cuenta el hombre: música, poesía y danza.

Otros sostienen que el huayno no tuvo presencia pública y fue limitado a eventos privados en tiempo de los incas, lo que le permitió sobrevivir a la extirpación de la Invasión.

Jorge A. Lira califica al wayñu como danza netamente inkaika, de elegancia, de belleza singular, que, además de su delicadeza, agilidad y gracia, participaba del sentimiento de unidad social.

SOBRE EL YARAVÍ

El Yaraví es la descomposición castellana del primitivo harawi, como manifestación mestiza dentro de la literatura en castellano. (Augusto Tamayo Vargas)

DRAMÁTICA

Se tiene apenas referencias de diversos cronistas:

- **Pedro Sarmiento de Gamboa** en su *Historia de los incas*: Da cuenta de unas fiestas llamadas **purucaya**, que duraron más de cuatro meses. *"Y hizo grandes y suntuosos sacrificios a cada cuerpo de inga al cabo de la representación de sus hechos y vida. Con lo cual les dio tanta autoridad, que los hizo adorar y tener por dioses de todos los forasteros que venían a vellos".*
- **En *Relación de antigüedades deste reyno del Perú*** de Juan Santa Cruz Pachacuti, al decir de Tamayo Vargas, realiza una verdadera historia de "representaciones" precolombinas, señalando las llamadas *asnatas, huayachuca, llamallama y hañansi*, que corresponden a diversas clases de representación dentro de las actividades del Imperio.
- **El Inca Garcilaso de la Vega** escribe en sus *Comentarios reales*: *"No les faltó habilidad a los amautas, que eran los filósofos, para componer comedias y tragedias, que en días y fiestas solemnes representaban delante de sus Reyes y de los señores que asistían en la corte. Los representantes no eran viles, sino Incas y gente noble, hijos de curacas y los mismos curacas y capitanes, hasta maeses de campo, porque los autos de las* ***tragedias*** *se representaban al propio,* ***cuyas argumentos siempre eran de hechos militares, de triunfos y victorias, de las hazañas y grandezas de los Reyes pasados y de otros heroicos varones.*** *Los*

> *argumentos de las* ***comedias*** *eran de* ***agricultura, de hacienda, de cosas caseras y familiares.*** *Los representantes, luego que se acababa la comedia, se sentaban en sus lugares conforme a su calidad y oficios"*

No se cuenta con textos dramáticos prehispánicos; pero durante la colonia algunas obras del teatro quechua pueden haberse inspirado en modelos prehispánicos.

LITERATURA QUECHUA EN LA ÉPOCA COLONIAL

- Las élites andinas experimentan una notable recuperación en su situación económica y su gravitación socioeconómica (Este cambio se dio a lo largo del siglo XVII y se afianzó en sl siglo XVIII). Estas élites exigieron reformas a la autoridad virreinal y, al no ser atendidas, estallaron en numerosos levantamientos.
- Los hijos de esta élite andina, claramente cristianizada, se alfabetizan y educan con las pautas "occidentales" en escuelas especiales para la "república de indios".
- Esta bonanza económica permitió el desarrollo del arte, en especial la arquitectura y pintura, muestra clara del sincretismo cultural es la Escuela Cuzqueña.
- Se escriben oraciones y obras dramáticas en quechua para dar a conocer la doctrina católica a los nativos. Por otro lado, los indígenas siguieron cultivando sus formas tradicionales de poesía oral (mitos) incorporando en ellos algunos elementos de la cultura dominante española.

TEATRO QUECHUA COLONIAL (BARROCO ANDINO)

- Se desarrolla entre mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Túpac Amaru (1780) que Bruce Mannhein ha calificado de "Siglo de Oro del Quechua Literario". John Rowe lo denomina "Movimiento Nacional Inca" o "Renacimiento Inca".

Características: (Tomado de Carlos García Bedoya)

- Muestra de sincretismo colonial: reelaboración andina del teatro asimilando elementos del teatro de Lope y Calderón.
- Influencia del teatro barroco del Siglo de Oro:
  - ✓ Tendencia al octosílabo y manejo de la rima, aunque en ambos aspectos con ciertas irregularidades.
  - ✓ De la comedia rescata la presencia del gracioso y su papel en contrapunto con el protagonista, la interpolación de fragmentos líricos y la división en tres actos o jornadas.
  - ✓ Del autosacramental toma los personajes alegóricos, la temática eucarística
- Del mundo andino considera el código lingüístico quechua y la presencia referencial y temática del universo andino, que va desde simples detalles de color local y el nombre de un único personaje en *El rapto de Proserpina* y llega hasta a organizar el conjunto del mundo representado como en *Ollantay*.

> Dentro del corpus actualmente conocido se pueden distinguir dos tipos de piezas: por una parte, seis obras cultas o semicultas en quechua cuzqueno y pertenecientes a los siglos XVII y XVIII; por otra, dramas bilingües relativos a la captura y muerte de Atahuallpa que se representan hasta hoy, con motivo de las fiestas patronales de diversos pueblos de la sierra central y norcentral del Peru, así como en Bolivia. Componen el primer grupo los autos sacramentales *El robo de Proserpina y sueno de Endimión* y *El hijo pródigo* (Juan de Espinosa Medrano, mediados del s. XVII), y las comedias *El pobre más rico* (Gabriel Centeno de Osma, hacia fines del s. XVII), *Usca Páucar* (anónimo, hacia mediados del s. XVIII), *Ollantay* (Antonio Valdez, 1782) y *El milagro del Rosario* (anónimo, fines del siglo XVIII). Los dramas de la muerte de Atahuallpa forman una constelación de obras distintas unas de otras, aunque con un mismo tema, escritas en diversos momentos de los siglos XVIII, XIX y XX. Lo que ha llegado hasta nosotros tanto de este teatro culto como de esta tradición popular probablemente no son sino los restos de una producción que fue mucho más abundante.
>
> (César Itier. *El teatro quechua colonial*)

EL CASO DE LA OBRA OLLANTAY

"Podría tratarse de una antigua pieza teatral incaica reelaborada, con cambios y añadidos importantes en los siglos XVII y XVIII"

(Ricardo González Vigil)

- El verdadero título de la obra (el que aparece en los manuscritos más antiguos) es en realidad *Los rigores de un padre y generosidad de un rey*. Los críticos del siglo XIX le dieron el título de *Ollantay*. (César Itier. *Ollantay*, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru).
- Es un drama con tres actos (9, 10 y 8 escenas respectivamente), esta versión es la más difundida; aunque la versión de Pacheco Zegarra está dividida en XV escenas. Versiones modernas dividen los tres actos en 10, 10, 8 respectivamente. Esto se debe a que en la 2da escena del 1er acto, Sebastián Barranca no consideró el cambio de escena (salida de Huillca Umu), las versiones actuales corrigen esta omisión.
- La versión original está escrita en verso con predominio de los octosílabos.
- La acción abarca aproximadamente los 10 últimos años del reinado de *Pachacutec* y un corto período del reinado de *Túpac Yupanqui*
- La historia gira en torno al poder (autoritario: Pachacútec y magnánimo: Túpac Yupanqui) y el amor.
- La obra se dio a conocer gracias a una copia realizada por el sacerdote Antonio Valdez, a quien muchos le atribuían la autoría. Aunque es probable que fuera vertido al castellano en los primeros tiempos de la dominación española y que su composición se haya realizado durante la segunda mitad del siglo XV (Manuel Eduardo Rivero). Posteriormente fue publicado en el diario Museo Erudito del Cusco por José Palacios, bajo su nombre *Apu Ollantay* (en forma parcial).

SOBRE LA HISTORIA DEL MANUSCRITO:

- **El manuscrito** más antiguo del drama *Apu Ollantay* se conservó hasta mediados del siglo XIX en el monasterio de Santo Domingo (antiguo templo incaico de Coricancha, en Cusco). Cuando los investigadores dieron con él se encontraba en estado muy deteriorado, a causa de la humedad su lectura era casi imposible. El texto, que se encuentra en la actualidad en el monasterio, es una copia del primero hecha posteriormente. Este códice sirvió a Teodoro Meneses para realizar un estudio en su libro *Teatro Quechua Colonial: Antología* (Este sostiene que el padre Antonio Valdez había hecho una copia de este códice) y el pintor Rugendas hizo una copia que serviría a Tschudi para su estudio.
- **Otro manuscrito** procedente de La Paz, llamado "Paceño", que llegó a manos de Tschudi, que se sirvió de este para la edición crítica del *Ollantay* de 1875. Al lado de estos códices han aparecido otros como los de Justo Pastor Justiniani y Justo Apu Sahuaraura Inca, existentes en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional del Perú.
- En **1837** Se hace la primera mención en el famoso *Museo erudito o periódico político histórico literario moral*, publicado por el abogado José Palacios en el Cusco a lo largo de 1837. Tres artículos, aparentemente escritos por el mismo Palacios, están dedicados a la *leyenda heroica* de la rebelión de Ollantay. El abogado erudito *reproduce una versión literaria en español de esa leyenda*, redactada por otro cuzqueño después de la independencia a pedido de un oficial del ejército republicano. *No menciona el nombre del autor de esta versión* ni el de quien se la encargó. Palacios señala que *el texto que reproduce es la primera versión escrita de esa tradición oral*, si se exceptúa *«la comedia que en lengua quechua formó pocos años ha el Dr. D. Antonio Valdez, cura que fue de Sicuani»*. Además *juzga inverosímil el final que Valdez dio a su composición dramática: el autor reemplazó el desenlace trágico que tenían los acontecimientos en la tradición oral por el perdón y la recompensa otorgados por Túpac Yupanqui a Ollantay*. Palacios señala, también que *tomó conocimiento del manuscrito del drama en Tinta, en casa de Narciso Cuentas, sobrino de Antonio Valdez*.
- En **1853**, *J.J.* von Tschudi publicó en Viena su trabajo *Die Kechua Sprache*, en unas páginas del mismo insertó el texto en quechua, sin traducción a pedido del pintor alemán Moritz Rugendas a partir de un manuscrito conservado por los dominicos del Cusco. Ya en **1875** publicó la edición crítica de *Ollantay*.
- En **1853**, el americanista inglés Clemente R.Markham encontró dos textos del drama en un viaje al Perú. En **1871** publicaría en Londres el texto del *Ollantay* en quechua y traducido al inglés. Markham insistió a menudo en el hecho de que ningún texto escrito de Ollantay había existido antes del de Valdez. Solo después de haber tomado conocimiento del libro publicado por Tschudi en 1875, en el cual *se menciona por primera vez el manuscrito de 1735*, el sabio británico admitió, no sin perplejidad, la posibilidad de que *otros antes de Valdez redujeran la obra a la escritura*.
- En **1871**, Gabino Pacheco Zegarra, peruano estudioso del quechua, publicó en París un libro en el que hacía un análisis científico del drama con el texto en quechua y la traducción al francés. Para su trabajo, el autor utilizó un manuscrito hallado en los archivos de su abuelo, Pedro Zegarra.
- **Una nueva edición** del *Ollantay* apareció en Leipzig en 1879, esta vez fue el alemán E.W. Middendorf quien la publicó en quechua y en su propia lengua. Se basó en los trabajos de Markham y Pacheco.

- ***La primera traducción*** *completa al castellano* fue publicada en Lima por el estudioso del quechua *José Sebastián Barranca*, en 1868, para esto tomó en consideración el texto publicado por Tschudi.
- Se dice que en 1780 fue representado ante José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II.

HIPÓTESIS ACERCA DE SU ORIGEN:

TESIS INCAÍSTA:

- *Representada por Manuel Eduardo Rivero y Juan Diego Von Tschudi:* Niegan que el autor sea Antonio Valdez, ya que hallaron copias que databan del siglo XVII e inclusive del XVI; *José Sebastián Barranca, Clemente Markham* (este sostiene que Valdez solo hizo cambios en la división de escenas y en construcciones sin alterar el fondo del drama), *Vicente Fidel López, Gabino Pacheco Zegarra* (la primera versión debió producirse en el siglo XVI, cuando los jesuitas tomaron el quechua como elemento de catequización e hicieron componer a los indios), *Alberto Tauro* (*"por la pureza clásica del quechua, la sencillez de su estructura poética y de su maquinaria escénica. Así como por las emocionadas alusiones a la naturaleza autóctona, por la vigorosa y rotunda pintura de caracteres, por los datos de arqueología y la toponimia"*) y *Jesús Lara*.
- *Finalmente esta tesis sostiene que:*
  - ✓ No hay en la obra ninguna alusión al cristianismo (sociedad enteramente pagana).
  - ✓ En el texto se encuentran voces quechuas muy antiguas. (Lenguaje genuino de los incas)
  - ✓ La división del argumento no coincide con el drama español.
- Clemente Markham opina que el drama fue compuesto sobre los años 1470 y 1490 d.C. y escrito por el padre Antonio Valdez en el siglo XVIII. Luego se retractaría y publicó después la versión inglesa con el siguiente epígrafe: *"Apu Ollantay – drama compuesto en tiempos de los incas, soberanos del Perú, por los años 1470 d. J. C. – puesto por primera vez en escrito por el P. Valdez, cura de Sicuani, en 1780…"*
- Otro representante de esta postura es José María Arguedas.

TESIS COLONIALISTA:

- *Bartolomé Mitre:* No existía el género dramático, sino solo manifestaciones coreográficas. Veía en la obra *"un drama de cristiano de capa y espada, hecho a la manera de los de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Con intervención de clásicos personajes hispanos como el gracioso y el sentimiento del honor"*.
- El alemán *Middendorf:* la leyenda del Ollantay puede ser incaica pero el drama es colonial por el metro empleado, por la alusión a animales occidentales y porque no tiene espíritu incaico.
- *Raúl Porras Barrenechea:* Antonio Valdez es un autor mestizo, que pudo recoger elementos de tradiciones diversas y sumar a ello el folclor del quechua amestizado, creando así un drama original y *Ricardo Palma*.

TESIS INTERMEDIA:

- *José de la Riva Agüero:* Sostiene la existencia de un núcleo dramático incaico, sobre el que se hizo el drama que hoy conocemos escrito en época colonial.
- *Ricardo Rojas, Napoleón Burga, Teodoro Meneses, Luis Alberto Sánchez, Carlos García-Bedoya.*

PERSONAJES DE LA OBRA:

- Pachacútec: Inca, padre de Cusi Coyllur.
- Ollantay: General del Antisuyo, amado de Cusi Coyllur.
- Cusi Coyllur: Estrella Alegre, hija del Inca Pachacutec, amada de Ollantay.
- Piqui Chaqui: Gracioso.
- Rumi Ñahui: Ojo de Piedra, general del Hanansuyo.
- Ima Súmac: Bella Niña, hija de Cusi Coyllur y Ollantay.
- Túpac Inca Yupanqui: Hijo de Pachacutec y nuevo Inca.
- Huillca Uma: Gran Brujo.

RESUMEN:

Ollantay, general del Antisuyo, ama a Cusi Coyllur, hija del Inca Pachacutec, pero las leyes de los incas prohiben contraer matrimonio con una princesa a quien no lleve en sus venas la "sangre del Sol". Por eso, Piqui Chaqui se horroriza ante la petición de su amigo y señor: ha de llevarle a su amada un recado amoroso. Entra en escena Huillca Uma, el Sacerdote Supremo encargado de elevar las oraciones en honor del Sol. Es omnisapiente, ve todo, hasta lo oculto para el resto de los mortales, atribuyéndose artes adivinatorias y de premonición. Es personaje muy respetado y temido a la vez: "*Todo en la luna está /Escrito en signos, para mí /Hasta lo que más oculto tengas /Es cierto para mí.*" El sacerdote supo así el secreto de Ollantay y le previene del castigo que le espera por sus sentimientos "ilícitos": "*...estallará la cólera del Inca, /y tú te verás confundido /de príncipe en vasallo.*" Pero nada puede acabar con los sentimientos de Ollantay por cuyo amor está dispuesto a todo: "*Por uno solo me enredarás /para ahorcarme atado, /pero es de hilo de oro /Trenzado. Eso va de ti /mortal es el aúreo pecado.*" Además, el sacerdote sabe que Cusi Coyllur es ya su esposa y que la madre de ella, Anahuarqui, también está enterada. Ollantay pide ayuda a Huillca Uma. El sacerdote vuelve advertir del posible castigo, y se despide.

Cusi Ccoyllur y su madre, Anahuarqui, se encuentran en el palacio imperial. La princesa llora sin consuelo, tiempo que no tiene noticia de su esposo. Presiente una gran desgracia: "*...Negro luto viste la luna /y el sol al eclipsarse /se cubre de fría ceniza /y la nube llameante de arrebol /solo penas me anuncia /y el lucero hecho estrella /arrastrando cola /todos dicen funestos augurios /y la total destrucción.*" Aparece el Inca con su comitiva y le dice a su hija de forma cariñosa: "*flor de todos mis hijos /entretela de mi pecho /para mi cuello tal huayruru /ven paloma a mi regazo. /Reposa sobre mi hombro /desenvuélvete en mis ojos /dentro de ovillo de áurea madeja. /En ti está la suma felicidad, /eres de mis ojos el espejo, /en tus ojos envueltos están /los rayos de todos los soles /a todos enredan tus ojos /cuando levantas tus pestañas /y desplegando tus labios /atrapas con tu aliento. /Tú sola eres para tu padre /toda alegría y hasta la vida; /viéndome tú también /vive para eterna felicidad mía.*"

Sin embargo, a pesar de oir el saludo cariñoso de su padre, Cusi Coyllur continúa llorando. Acuden al palacio cantantes para consolar a la princesa. No sirve para nada, la tristeza de Cusi Coyllur es inmensa. Llega, entonces, el consejo militar. En él, junto a Ollantay, aparece Rumi Ñahui (ojo de piedra), jefe de la provincia de Hanansuyo y, por tanto, de igual rango que este. Los jefes que forman el consejo militar van informando al Inca de la disposición de sus tropas para iniciar nuevas campañas. Ollantay lo hace también, pero con reservas: *"Yo debo partir /todo se encuentra listo /más, mi corazón está atemorizado, /una idea lo hace desvariar."* El Inca ordena que se retire Rumi Ñahui y pide a Ollantay que le revele su secreto: *"¡Habla! ¡Dí! /Aunque mi corona /pretendas."* Ollantay le pide el gran favor: Permiso para casarse con su hija. *"Tú ya me has hecho un jerarca,/ general del Antisuyo,/ y son cincuenta mil hombres/ los que calculas que tengo./ Todos los Antis me siguen/ al saber que te obedezco./ Conmigo mismo los pongo/ de rodillas a tus pies./ Ensálzame un poco más,/ mira que tu siervo soy./ Te seguiré y, por favor,/ ahora dame a tu hija Estrella./ Partiendo con la luz mía/ honrándote a ti, Señor,/ fijándome en ti por siempre/ me encaminaré a la muerte..* El Inca cambia de parecer y le hace recordar su origen *"Ollanta, tú eres un runa/ quédate ahí en tu lugar, / mira sin más lo que has sido,/ muy alto quieres llegar.* Ante la negación el guerrero solicita la muerte *"Eso yo ya lo veré:/ tú no puedes elegirlo./ Dime, ¿es que en tu sano juicio/ estás?/ ¡Fuera! Vamos, vete".*

En un lugar solitario, Ollantay predice la destrucción del Cusco *"Ay, Ollanta! ¡Ay, Ollanta! / ¿De esa manera te ha echado/ a ti que devastas pueblos/ a ti que le serviste tanto/ ¡Ay, Estrella, esposa mía,/ ahora sí que te he extraviado;/ yo te he echado mucho en falta/ ¡Ay, princesa! ¡Ay, palomita!/ ¡Ay, mi Cusco! ¡Ay, tierra mía!/ Yo desde ahora en adelante/ rival seré, seré un águila/ que herirá tu mismo pecho.* Cusi Coyllur será recluida en un calabozo.

Pachacutec, enfurecido, ordena a Rumi Ñahui partir con las tropas para controlar la insurrección en aquella región, y que no tenga piedad con los amotinados. Rumi Ñahui promete al Inca una victoria rápida y eficaz: *"...contramarchar a la quebrada /y aniquilar al enemigo vivos o muertos /venceré a sus hombres. /Tú mi Inca ve descansando /y preparando las horcas."* La acción, en la escena siguiente, se traslada al Antisuyo. Varios caudillos han huído del Cusco para unirse a Ollantay, entre ellos figura el jefe Orco Huaranca. El pueblo proclama a Ollantay su Inca. Se da la orden de prepararse para la lucha: *"El viejo Inca de Cusco /levantando a las provincias /halagando a los nobles /sacará su maza de guerra" /"No puede darse tregua /cerquen este Tampu y cierren /dejando una sola puerta /y todos los Antis desplegados /se levanten por los cerros..." /"retumbarán los caracoles /entonces las montañas /se sacudirán de sus piedras /caerán piedras como granizos /derribarán las grandes moles /a todos enterrándolos allí: /¡ese es para ellos el cuchillo! / entonces los fugitivos /morirán en nuestras manos /y los demás por nuestras flechas /se verán atravesado."*

En el palacio destinado a las vírgenes del Sol, se encuentra una niña muy bella, como su nombre indica, *Ima Sumac*. La niña está destinada a compartir la misma manera de vida de las demás vírgenes del Sol, quedarse enclaustrada para siempre en el Aclla. En uno de sus paseos por el jardín, oye unos gemidos que proceden de una caverna que se halla detrás de una puerta de piedra, *"Que aquí hay alguien que padece,/ no me lo ocultes, paloma./ ¿Quién se atribula... y quién llora/ en este silente huerto?/ ¿Quién es? ¿por dónde se oculta/ en esta mansión hermosa?/ Dímelo. ¿Quién dificulta/ que ella se me muestre a mí/ y que hablar conmigo pueda?"* con la ayuda de su criada consigue penetrar en ella. Queda perpleja ante la visión de una mujer moribunda que muestra signos de haber sido torturada por largos años de prisión. Más adelante la niña se enterará de que es su madre, la amada de Ollantay (su padre) la persona arrojada a ese oscuro lugar por su propio abuelo *"¡Ay hija mía! ¡Mi paloma!/ Acércate al seno mío./ Eres mi felicidad,/ hija querida, ven, ven./ Que mi dicha sea enorme/ pues yo te puse ese nombre/ por lo bellísima que eres" (...) Ay, mamá,...pero ¿qué has hecho?/ Por favor, no me abandones./ ¿Para sufrir te conozco?/ ¿Me dejas porque te sobro?/ ¿A quién podré recurrir?/ Vuelve de nuevo a mis ojos,/ ¿A quién, pues, me acercaré?/ De nuevo tus brazos dame".* El nuevo Inca, Túpac Yupanqui, se nos muestra en la obra como hombre de paz que quiere vivir sin guerras ni preocupaciones. No obstante, reaparece Huillca Umo, como intrigante, recordándole el deber de reincorporar Antisuyo al Imperio incaico. Volvemos al Antisuyo, a sus puertas llega Rumi Ñahui, cubierto de heridas que pide ver a Ollantay. El jefe del Antisuyo lo reconoce y oye de sus labios que el nuevo Inca de Cusco es cruel, despiadado e injusto y que él es una víctima de su tiranía. Ollantay, ajeno al plan malévolo del gobernante de Hanansuyo que había desfigurado su rostro para no provocar sospechas y causar compasión, lo invita a la gran fiesta del Sol que duraría tres días. Rumi Ñahui espera el momento álgido del festejo. *"No sufras más, Piedra Dura,/ que yo te remediaré,/ y además te cuidaré./ Serás para él un cuchillo./ El día de los solsticios/ en este Tambo gran fiesta/ tengo que juntar entonces./ Y todos, en la fortaleza,/ juntos nos recrearemos./ Y entonces festejaremos.* Cuando todos los antis estaban desarmados, abrió las puertas de la fortaleza a las tropas incaicas que esperaban ese momento para penetrar en ella. Todos los prisioneros, incluído Ollantay, fueron trasladados a Cusco para ser duramente castigados. Hay perdón para todos. Tupac Yupanqui nombra sustituto a Ollantay en sus ausencias *"No, Piedra. No serán dos,/ pues regirá el Antisuyo/ Mil Hombres. Siendo esto así,/ Ollanta estará en el Cusco/ de lugarteniente mío./ Sentándose en mi penumbra/ y administrándome el Cusco,/ así será enaltecido"* y le insta a elegir una esposa. Ollantay cuenta al Inca que ya está casado pero desconoce el paradero de su esposa. En ese momento, ve aparecer la figura de Ima Sumac sin saber que es su hija. Esta ha logrado entrar en el palacio y pide clemencia para su madre al Inca, así se hace, ingresa Cusi Coyllur y Ollantay la reconoce como su esposa. *"Ollanta, Ollanta, diez años/ nos separó un cruel veneno./ que ahora sí nos reunirá/ en una vida. Así ha atado/ tristeza y dicha nuestro Inca./ Que viva el noble Yupanqui./ De yapa aquí atarás años/ tú, que tienes otra vida".* La obra termina con la reunión de los esposos gracias a la generosidad de Túpac Yupanqui.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

LITERATURA QUECHUA

EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

Panteísta y politeísta
Oral y Anónima
Agrarista y Musical
Colectiva y Animista
Cortesana (Amauta)
Popular (Haravicu)
Poesía: Haylli (alabanza)
Harawi (sentimiento)

EN LA ÉPOCA COLONIAL

Desarrollo del arte.
Arquitectura y pintura (Escuela cuzqueña).
Se escriben oraciones y obras dramáticas en quechua para difundir la doctrina católica.
Sincretismo cultural.

TEATRO QUECHUA COLONIAL

Influencia del teatro barroco del Siglo de Oro (Lope y Calderón).
Tendencia al octosílabo.
Presencia del gracioso.
Interpolación de fragmentos líricos.
División en tres actos o jornadas.
Código lingüístico quechua.

Autosacramentales:
El robo de Proserpina y sueño de Endimión y El hijo pródigo (Juan de Espinosa Medrano).
Comedias: El pobre más rico (Gabriel Centeno).
Usca Páucar (anónimo)
Ollantay (anónimo).

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Qué trata de explicarnos el mito de Vichama?
Rpta.:..

2. ¿Cómo sobrevivieron los mitos, leyendas y canciones prehispánicas hasta hoy?
Rpta.:..

3. ¿Qué poeta transformó el Yaraví durante la Emancipación?
Rpta.:..

twitter.com/calapenshko

4. ¿por qué crees que surgieron los mitos?
Rpta.:..

5. Son especies mestizas nacidas del Harawi:
Rpta.:..

6. Dos diferencias básicas entre la historia de Pacartitampu y Manco Cápac y Mama Ocllo:
Rpta.:..

7. ¿Estás de acuerdo con que Ollantay se haya sublevado?
Rpta.:..

8. ¿A quién se le atribuyó, en un primer momento, el drama Ollantay?
Rpta.:..

9. Características principales del personaje Rumi Ñahui:
Rpta.:..

10. ¿Cuál es el papel que desarrolla Piqui Chaqui en la obra Ollantay?:
Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: En el drama quechua Ollantay, Pachacútec representa el poder..............; en cambio Túpac Yupanqui, el poder..............

A) generoso – malévolo.
B) intransigente – tiránico.
C) autoritario – magnánimo.
D) dialogante – justiciero.
E) arbitrario – negativo.

SUSTENTACIÓN: Esta obra gira en torno al tema del amor y el Poder, que se manifiesta autoritario representado por el personaje Pachacútec, quien no permite el enlace entre Ollantay y su amada Cusi Coyllur, y el magnánimo encarnado en Túpac Yupanqui, quien perdona al rebelde, libera a Cusi Coyllur y permite la unión de los amantes.

CLAVE: C

PREGUNTA 2: La obra Ollantay se puede caracterizar como un drama

A) colonial con componentes épicos y líricos.
B) de costumbres y caracteres quechuas.
C) netamente español de capa y espada.
D) incaico litúrgico y de sentido pastoril.
E) histórico con temática filosófica.

SUSTENTACIÓN: *Ollantay*, obra representativa del teatro quechua colonial, es un drama escrito en verso que sigue los modelos del teatro del Siglo de Oro español con componentes épicos (el tema del poder y la rebeldía del protagonista) y líricos (presencia del coro y harawis).

CLAVE: A

PREGUNTA 3: El general Ollanta, personaje del drama quechua Ollantay, fue tomado prisionero debido a un ardid preparado por

A) Pachacútec.
B) Piqui Chaqui.
C) Rumi Ñahui.
D) Cusi Coyllur.
E) Ima Súmac.

SUSTENTACIÓN: *Ollantay* gira en torno al Poder y el Amor. El protagonista se rebela debido a que el inca Pachacútec le niega la mano de su hija Cusi Coyllur. La joven será encerrada en un calabozo del Aclla Huasi, por su parte Ollantay organiza una rebelión que durará muchos años contra el autoritario inca. A la muerte de Pachacútec, le sucede Túpac Yupanqui. Rumi Ñahui, general de las tropas del inca, planea capturar a Ollantay y le hace creer que ha caído en desgracia y ha abandonado la causa del inca. Gana su confianza y aprovechando la oportunidad de una fiesta, logra hacer ingresar a sus hombres y lo toma prisionero.

CLAVE: C

PREGUNTA 4: Con respecto al *Ollantay*, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado: "En el drama se presentan dos formas de ejercicio del poder: una autoritaria e implacable, representada por__________; la otra magnánima y generosa, encarnada por ____________".

A) Willka Uma – Atahualpa
B) Atahualpa – Túpac Yupanqui
C) Pachacútec – Túpac Yupanqui
D) Huayna Cápac – Rumi Ñahui
E) Túpac Yupanqui – Pachacútec

SUSTENTACIÓN: El tema del poder se presenta de dos maneras; la primera expresada en la figura del inca Pachacútec (autoritario), la segunda encarnada por Túpac Yupanqui (magnánimo y generoso)

CLAVE: C

PREGUNTA 5: Son rasgos formales de Ollantay.

A) En la composición original, el autor emplea el cuarteto.
B) Reproduce los modelos del teatro romántico español.
C) Por el carácter heroico, pertenece al género épico.
D) Fue escrita en castellano y después traducida al quechua.
E) Es un drama en verso, dividido en tres actos o jornadas.

SUSTENTACIÓN: La obra Ollantay está escrita en verso y dividida en tres actos o jornadas, por influencia del teatro español del Siglo de Oro.

CLAVE: E

PREGUNTA 6: La reunión de Túpac Yupanqui, Ollantay y Cusi Coyllur, en el Aclla Huasi, se produce gracias a que

A) Pitu Salla lleva a Ima Súmac ante la presencia de Ollantay.
B) Ima Súmac pide al Inca la libertad para su madre prisionera.

C) antes de morir, Orco Huaranca revela donde estaba Cusi Coyllur.
D) el sabio sacerdote, Piqui Chaqui, intercede por la hija del Inca.
E) Pachacútec confiesa que Cusi Coyllur no estaba muerta.

SUSTENTACIÓN: Después de que Túpac Yupanqui perdona a Ollantay y le confiere nuevos cargos aparece en escena Ima Súmac, quien pide al Inca la libertad para su madre prisionera, lo que permite que los tres vayan al Aclla Huasi; allí el Inca reconoce a su hermana y Ollantay a su esposa.

CLAVE: B

PREGUNTA 7: En relación al teatro quechua colonial, marque lo correcto:

A) Recurre a la oralidad con el empleo de buen manejo castellano.
B) La pieza más importante es El hijo pródigo de El Lunarejo.
C) Todas las obras teatrales están escritas en castellano.
D) Sigue los modelos del teatro español del Siglo de Oro.
E) En las obras predomina el uso del verso alejandrino.

SUSTENTACIÓN: Se escribieron obras en quechua, pero siguiendo los moldes del teatro del Siglo de Oro.

CLAVE: D

PREGUNTA 8: Con respecto al argumento de la obra *Ollantay*, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Túpac Yupanqui perdona a Ollantay y libera a Cusi Coyllur.
B) Cusi Coyllur y Ollantay se casan con la bendición de Pachacútec.
C) Piqui Chaqui aconseja a Ollantay que no hable con Pachacútec.
D) Túpac Yupanqui consigue apresar a Ollantay gracias a Willka Uma.
E) Rumi Ñahui captura a Ollantay luego de una sangrienta guerra.

SUSTENTACIÓN: Túpac Yupanqui, el inca magnánimo, perdona a Ollantay y por pedido de Ima Súmac libera a Cusi Coyllur quien se encontraba prisionera en el Aclla Huasi.

CLAVE: A

PREGUNTA 09: Marque la alternativa que completa: "Ollantay se rebela contra el inca __________, quien muere sin haberlo capturado. Luego, asume el cargo de inca __________, quien ofrece otra oportunidad a __________ para capturar al rebelde".

A) Pachacútec –Túpac Yupanqui – Willka Uma.
B) Piqui Chaqui – Pachacútec – Rumi Ñahui.
D) Túpac Yupanqui – Piqui Chaqui – Pachacútec.
C) Pachacútec – Willka Uma – Piqui Chaqui.
E) Pachacútec – Túpac Yupanqui – Rumi Ñahui.

SUSTENTACIÓN: Ollantay se rebela contra el inca Pachacútec. Al morir este, asume el poder Túpac Yupanqui, quien envía a Rumi Ñahui para capturar al rebelde.

CLAVE: E

PREGUNTA 10: En *Ollantay*, Ima Súmac consigue:

A) casarse con el protagonista a quien separaron durante más de diez años.
B) liberar a su madre que había quedado bajo el poder de Rumi Ñahui en el palacio.
C) establecer la paz en el imperio gracias a su alianza con el nuevo inca.
D) calmar el odio de Túpac Yupanqui hacia su padre con un matrimonio.
E) la libertad de su madre que había sido encarcelada por orden de Pachacútec.

SUSTENTACIÓN: Ima Súmac es hija de Ollantay y Cusi Coyllur. Es ella quien consigue liberar a su madre, encarcelada por orden de Pachacútec.

CLAVE: E

PREGUNTA 11: Ollantay es un drama, esta clasificación es debido a que:

A) trata la historia de un amor frustrado por la actitud prepotente de un padre.
B) es una triste historia de amor y problemas familiares, típicos del romanticismo.

C) aparece el personaje gracioso que elimina el sentido de la fatalidad.
D) los amantes son castigados y ajusticiados por mantener un amor prohibido.
E) e) la fatalidad se muestra a lo largo de los tres actos y en diversos personajes.

SUSTENTACIÓN: La aparición de Piqui Chaqui destruye el sentido de fatalidad convirtiéndolo en drama gracias a su comicidad.

CLAVE: C

PREGUNTA 12 Es uno de los sustentos de la tesis colonialista con respecto a la obra Ollantay:

A) La no alusión al mundo sobrenatural cristiano.
B) El lenguaje cortesano propio del antiguo imperio.
C) La presencia del gracioso y el sentimiento del honor.
D) La determinante aparición del arcángel San Gabriel.
E) La métrica y musicalidad perfecta en los versos.

SUSTENTACIÓN: Sobre la obra Ollantay han aparecido tres hipótesis: Hispana, Indigenista y Mixta. La primera sostiene que la obra presenta elementos del teatro del Siglo de Oro. Entre ellos el sentimiento del honor, muy usado por dramaturgos como Lope, y la presencia del gracioso.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: "*Recuerda que eres un simple vasallo; cada cual debe permanecer en su puesto; has querido subir demasiado alto*". ¿Por qué dirige estas palabras Pachacútec a Ollantay?

A) por haberse burlado de Cusi Coyllur
B) por haber seducido a su esposa
C) por haberle invadido la avaricia
D) por querer un cargo más elevado
E) por haber pedido la mano de Cusi Coyllur

SUSTENTACIÓN: En el mundo inca, la nobleza era dividida en una de Sangre (el inca y su panaca) y otra de privilegio (obras militares). Ollantay pertenece a la segunda y Cusi Coyllur a la primera, no podía haber mezcla de sangre.

CLAVE: E

PREGUNTA 14: Respecto al Ollantay, señale al autor al que se le atribuyó la paternidad del drama en un primer momento:

A) Pastor Justiniani
B) José Palacios
C) Bartolomé Mitre
D) Antonio Valdez
E) José Gabriel Cosio

SUSTENTACIÓN: Durante muchos años se había creído que el autor fue Antonio Valdez, cura de Sicuani. Clemente Markham sostiene que fue escrito por aquel, aunque fue compuesto mucho antes. Raúl Porras sostuvo que el autor era Antonio valdez en un artículo publicado en "El comercio".

CLAVE: D

PREGUNTA 15: "*Dioses y hombres de Huarochirí*", fue traducido al castellano, de manera completa, por nuestro insuperable indigenista.

A) Ciro Alegría.
B) Enrique López Albújar.
C) José María Arguedas.
D) Manuel Scorza.
E) José Carlos Mariátegui.

SUSTENTACIÓN: Uno de los más grandes indigenistas, pero sobretodo amante de nuestra cultura fue José María Arguedas. En ese loco afán de querer recuperar para nosotros lo que nos pertenecía, pero que desconocíamos, tradujo al castellano un librito de la zona de Huarochirí que recogía los mitos de aquel lugar y le dio el título de Dioses y hombres de Huarochirí.

CLAVE: C

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. La obra Ollantay llevó el título original de Los rigores de... y la generosidad de...:

A) un rey – un padre
B) una familia – las leyes
C) un padre – un rey
D) la ley – una familia
E) la ley – un rey

2. Un rasgo que manifiesta la relación entre el teatro del Siglo de Oro español y la obra teatral quechua Ollantay es

A) la inspiración en hechos reales y legendarios.
B) la preferencia por el uso del verso endecasílabo.
C) el enfrentamiento de las castas nobles y guerreras.
D) la ambientación de la obra en la época imperial.
E) el rol del gracioso, que representa Piqui Chaqui.

3. La leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo fue recopilada por:

A) Pedro Cieza de León.
B) Sarmiento de Gamboa.
C) Juan de Betanzos.
D) Inca Garcilaso de la Vega.
E) Blas Valera.

4. Dentro de la cosmovisión andina, el mundo de los que esperan, los vivos y el superior, reciben los nombres de:

A) Kay pacha – hanan pacha – ucju pacha
B) Ukju pacha – kay pacha – hanan pacha
C) Pacarina – tambo – pacha
D) Tambo – cocha – pacarina
E) Mama pacha – ucju pacha – hanan pacha.

5. Señale al personaje del drama Ollantay que logra capturar a Ollantay mediante un ardid.

A) Orco Huaranca
B) Rumi Ñahui
C) Pachacutec
D) Tupac Yupanqui
E) Piqui Chaqui

6. Según la cosmogonía del hombre andino, el "Hanan Pacha" era:

A) El caos.
B) El mundo de arriba.
C) El orden.
D) El Pachacuti.
E) El mundo de los muertos.

7. En el drama quechua Ollantay, Pachacútec representa el poder...; en cambio, Túpac Yupanqui, el poder...

A) generoso – malévolo.
B) autoritario – magnánimo.
C) intransigente – tiránico.
D) dialogante – justiciero.
E) arbitrario – vengativo.

8. "El sentido transgresor del amor en el drama quechua Ollantay, se aprecia cuando

A) Ollantay pide la mano de Ima Súmac a Pachacútec".
B) Cusi Coyllur huye del Cusco junto al rebelde Ollantay".
C) Túpac Yupanqui perdona a su hija Cusi Coyllur".
D) Rumi Ñahui derrota a Ollantay mediante un ardid".
E) Ollantay decide enfrentar al poder de Pachacútec".

9. En Ollantay, el personaje que pide al Inca la liberación de Cusi Coyllur es

A) Ollantay, el rebelde general.
B) su hermano, Túpac Yupanqui.
C) Pitusaya, confidente de ImaSúmac.
D) la niña Ima Súmac, su hija.
E) el sumo sacerdote Willka Uma.

10. "Al descubrirse la relación entre Cusi Coyllur y Ollantay, el inca Pachacútec decide

A) considerar a ollantay como sucesor".
B) castigar a Cusi Coyllur".
C) encerrarlos en el acllahuasi".
D) nombrar a Ollantay gobernador del Antisuyo".
E) desterrarlos del Imperio".

11. En Ollantay, Túpac Yupanqui decide dirigirse al acllahuasi porque

A) Pachacútec, antes de morir, ordena la libertad de Cusi Coyllur.
B) Piqui Chaqui le revela el paradero de su hermana.
C) Ollantay le confiesa que el inca Rumi Ñahui la tuvo cautiva.
D) Wilka Uma, a pedido de Cusi Coyllur, le exige que la visite.
E) Ima Súmac le suplica que vaya para que libere a su madre.

12. ¿Cómo logra Túpac Yupanqui superar los conflictos internos que genera la rebelión de Ollantay?

A) Ofreciendo al general Ollantay gobernar juntos el Antisuyo.
B) Por los consejos y ardides de Huillca Uma, el sumo sacerdote.
C) Gracias a Rumi Ñahui, quien aniquila a todos los rebeldes.
D) Mostrándose magnánimo y perdonando al rebelde general.
E) Siguiendo los consejos de su autoritario padre, Pachacútec.

13. En relación al teatro quechua colonial, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Se desarrolla desde los siglos XVI hasta fines del XVIII.
B) Uno de los autores más representativos es Caviedes.
C) Raramente se escribieron obras en lengua quechua.
D) Su modelo fue la producción teatral del Siglo de Oro.
E) Los textos de temática neoclásica son los más relevantes.

14. El teatro colonial quechua se escribía en ____________ pero siguiendo los modelos del teatro ____________

A) latín culto – clásico
B) castellano – isabelino
C) latín vulgar – medioeval
D) quechua – del Siglo de Oro
E) español – neoclásico

15. "OLLANTAY.- ¿Dónde está tu madre cautiva?
IMA-SÚMAC.- En un rincón de aquella casa.
TÚPAC-YUPANQUI.- ¡Vamos! ¡Vamos! Todos juntos; ya que hallándonos en medio de los placeres, esta niña ha venido a rasgar mi corazón.
IMA-SÚMAC.- (Señala la puerta.) ¡Padre mío! Aquí está mi madre. ¡Aquí! ¡Quién sabe si ya se encuentra muerta!".
A partir de este fragmento se infiere

A) el oportunismo burocrático del gobernante.
B) el autoritarismo implacable del inca antiguo.
C) el reconocimiento del tío a su sobrina perdida.
D) la generosidad y misericordia de Túpac Yupanqui.
E) la búsqueda de venganza por parte de una niña.

16. TÚPAC YUPANQUI: Rumi Ñahui, ¡basta!
Yo doy la libertad a estos cautivos.
Os podéis alejar de mi presencia.
La muerte merecéis: yo os dejo vivos.
Quiero usar con vosotros de clemencia.
Y esta vez perdonaros, y otras ciento,
y la ambición que os ofuscó traidora
Relegar al olvido. ¡En el momento
como el ciervo en los bosques huid ahora!
(Vanse los prisioneros)

De acuerdo al anterior fragmento de Ollantay, marque lo correcto.

A) Se manifiesta que el perdón puede acentuar los conflictos internos.
B) Túpac Yupanqui se rebela contra el inca Pachacútec, su padre.
C) El ejercicio del poder implacable aparece de manera superficial.
D) El Inca ha suspendido temporalmente la muerte de los traidores.
E) Desarrolla el tema del poder magnánimo encarnado por el Inca.

17. "La distribución de la obra en tres actos, así como el predominio del verso octosílabo, son influencias formales de

A) la ley de las tres unidades del Neoclasicismo
B) la estructura formal del teatro trágico griego
C) el género dramático del Siglo de Oro español
D) las representaciones de las hazañas de los incas
E) la dimensión pluricultural de la literatura peruana

18. Rumi Ñahui: Ya hay un nuevo Inca en el Cusco: Este ahoga toda sospecha en charcos de sangre viva, decapitando a mansalva. (...) General del Hanansaya fui, puede que aún lo recuerdes. Cuando esto supo Yupanqui me llamó (fueron sus órdenes) y con su índole mordaz: -haz esto y ordena esto otro - decía- Y así me hirió. Ollantay: No sufras más, Rumi Ñahui, que yo te remediaré, y además te cuidaré.

De acuerdo a la cita extraída de Ollantay, marque lo correcto.

A) El inca Túpac Yupanqui es un tirano al igual que Pachacútec.
B) Rumi Ñahui hace creer a Ollantay que ha caído en desgracia.
C) Todos los generales cusqueños se rebelan contra el Inca.
D) Rumi Ñahui se convierte en un lugarteniente de Ollantay.
E) Rumi Ñahui fue expulsado porque nunca capturó a Ollantay.

19. Marque la opción que corresponda al teatro quechua colonial.

A) Presenta versiones escritas de obras teatrales del incario.
B) Fueron empleados como instrumentos de adoctrinamiento.
C) Continúa la tradición del teatro del neoclasicismo español.
D) Ollantay muestra la fidelidad de los súbditos con los incas.
E) Tuvo su mayor auge en los primeros años del siglo XIX.

20. Marque la alternativa correcta sobre el argumento de Ollantay.

A) Pachacútec derrota a Ollantay mediante un ardid empleando la astucia.
B) Aparece el personaje gracioso, Pitu Salla, que opaca al héroe de la obra.
C) Al final, la princesa Cusi Coyllur es liberada por su padre, el inca Pachacútec.
D) El tema religioso es predominante en el nudo y en el desenlace de la obra.
E) El gobierno magnánimo de Túpac Yupanqui corrige los errores de su padre.

Capítulo 12

Literatura de la Conquista y Colonial

CAPACIDADES A DESARROLLAR:

- Descubre las características y consecuencias de la Literatura Peruana durante el período de la Conquista.
- Conoce, gracias a las crónicas, las costumbres del antiguo Perú, así como el valor de las crónicas.

LECTURA:

Cuando el alba, que es prólogo del día,
El blandón de los orbes atizaba
En doradas cenizas, que anunciaba
Del fénix de la luz que renacía.

Segoviana ostentaba argentería,
La luna que de plata se llenaba,
A cuyo cetro el aire se alteraba,
Que la tierra en cavernas suprimía.

Exhalación rompió con tal aliento
Los duros calabozos de los riscos,
Que, a pesar de montañas y collados,

Ligeras alas dio a la tierra el viento
Pues volaron los montes y obeliscos,
Ícaros a la mar precipitados.

INTRODUCCIÓN

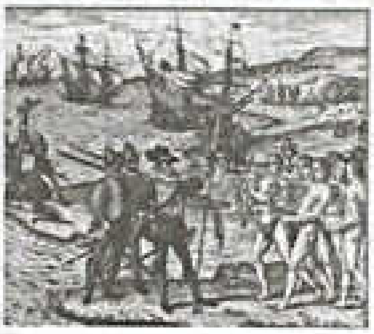
Este hermoso soneto lleno de aliento barroco se titula *Al terremoto que asoló la ciudad* (de Lima) y es de Juan del Valle y Caviedes. El texto es muestra de la literatura de aquellos años: influencia española, referencias mitológicas y enrevesamiento de formas: Barroco, sin lugar a dudas; pero lo más importante es que su temática no es ajena a la realidad. El terremoto de 1687 que asoló Lima, estremeció también el alma de nuestro querido poeta y, como dicta su labor apolínea, expresó sus sentimientos sobre este funesto hecho. Otros personajes también lo hicieron, el padre Álvarez de Toledo, en su carta a la Orden de San Francisco expresó: "*El primer movimiento sacudió y desarticuló los edificios y torres de la ciudad, y el segundo más prolongado en duración, las acabó de arruinar ocasionando cerca de cien muertos; las campanas por si solas se tocaban y el estruendo era grande*". El Virrey, don Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, escribió *"La tierra que pisaba hacía olas como el mar y no me podía tener en pie y arrodillado para morir, tampoco me podía mantener en el suelo... en el puerto del Callao, no ha quedado casa ni edificio en pie, habiendo allí perecido mucha gente, porque al temblor le siguió otro enemigo de igual fuerza, pues retirándose el mar de manera que se vio gran parte del puerto seco, volvió con mayor ímpetu y furia contra la tierra que la inundó toda y de los que pudieron escapar de la horribilidad y temblor del terremoto se anegaron muchos en el mismo camino que escogieron para salvar vidas*". Esta es la literatura que ahora se nos presenta: Intelectual, reflexiva, realista, crítica, burlona, etc. Juan del Valle nos da a conocer que el poeta no debe ser ajeno a su entorno social.

LITERATURA DE LA CONQUISTA

DEFINICIÓN

Es la literatura que se desarrolla durante el proceso de la Conquista española en el Perú. Algunos estudiosos le otorgan fecha de inicio: La captura de Atahualpa en 1532.

CONTEXTO



Con la llegada de los españoles, América experimentó una gran transformación en todos los campos: Se da la imposición de una nueva lengua, un nuevo pensamiento, un nuevo Dios, costumbres que atentaban contra las antiguas y nuevos ideales que favorecían a los extranjeros.
Durante este período se desarrollan los siguientes hechos históricos: Guerras civiles entre los españoles (1536-1554), Resistencia de los Incas (1538-1572), Conspiración de los Mestizos (1567), Luchas de los negros por su libertad (Cimarrones). Con el tiempo, el Perú empieza a experimentar ciertos procesos de *Sincretismo y Transculturación.*
La literatura, por su parte, recibió un gran apoyo: la escritura, gracias a la cual los cronistas pudieron recoger mitos, leyendas que finalmente se adaptaron a las creencias hispanas.
La literatura tiende a narrar los hechos sucedidos como las guerras civiles, denuncias contra los opresores, maltratos a los indios, etc. A través de estrofas populares como romances, letrillas, coplas y posteriormente las crónicas.

LITERATURA POPULAR

Con expresiones de las coplas y cantares de campamentos, de soldadesca iletrada que desahogaba sus temores y frustraciones.
"Unas veces, adaptando a las circunstancias algunas coplas que ya eran populares en la península. Otras, componiéndolas en ritmo tan vivaz como lo exigía la coyuntura histórica".
(Alberto Tauro)

Los poemas desarrollados son auténticamente españoles, ajenos a elementos indígenas, y responden a circunstancias de la realidad americana del momento: Cantares, coplas, décimas, refranes y romances.
La primera composición poética en español vinculada al Perú fue la famosa copla de Juan de Saravia (Una cuarteta que algunos consideran que fue Antón Cuadrado o Juan de la Torre) enviada en un ovillo de hilo a Catalina Saavedra, esposa del Gobernador de Panamá, don Pedro de los Ríos:

"Pues, señor gobernador,
mírelo bien por entero,
que allá va el recogedor
y acá queda el carnicero".

Otras coplas que aparecieron:

Almagro pide paz,
los Pizarros, guerra, guerra;
ellos todos morirán
y otro mandará la tierra
(Recogido por Cieza de León)

Si peleara en la Huarina,
como guardó la persona,
este necio bien se inclina
pero siendo una gallina,
¿De qué le dieron corona?
(Respuesta a la copla anterior)

De tan mala inclinación,
Malvado, Carvajal, fuiste,
Que en crueldades excediste
A Sila, Mario y Nerón,
Y más malo que ellos fuiste.
La botija y el botijón
Dos borrachos son:

Francisco es el cuero
Carvajal el recuero.
Haga lamentación
El triste del marcadante,
Que de hoy en adelante
No habrá ningún botijón

LITERATURA CULTA

Desarrollada por letrados e hidalgos que traen giros italianos. Reflejo de la Edad de Oro, naciendo la poesía de tipo clásico. Aparecen con la organización del Virreinato y se recrean en la cortesanía y el buen decir.

CRÓNICAS

"La crónica se hace rápidamente un género mestizo. Es el primer cruzamiento fecundo de la tierra con el espíritu: Se funden luego en ella dos razas, con sus ideas y sentimientos disímiles, y las dos culturas, la occidetal española y la indígena primitiva"

(Raúl Porras Barrenechea)

"La crónica americana asume una tarea compleja, argumentativa (defendiendo o atacando la conquista y el régimen colonial, enalteciendo el Tahuantinsuyo), polémica (destaca el suscitado proindigenismo de Bartolomé de las Casas y sus seguidores), enciclopédica y miscelánica (sobresalen el Inca Garcilaso, Guamán Poma y Bernabé Cobo), de conocimiento y divulgación del Nuevo Mundo, pero también y más perentoriamente, de afirmación del pasado precolombino y de la nueva realidad generada por la dominación española y el mestizaje"

(Ricardo González Vigil)

Es un documento *propio de la conquista* y considerado el primer *género mestizo*, cuyo contenido está lleno de relatos del pasado prehispánico americano, de sus costumbres, ritos, tradiciones populares y algo de poesía; así como los acontecimientos de la invasión española.

Los cronistas fueron los encargados de relatar las hazañas de los conquistadores e informar en la península lo que estaba sucediendo en el nuevo mundo.

CARACTERÍSTICAS:

- **Escritas, en su mayoría,** por un testigo de los hechos. A veces, suele obtenerse interrogando a los partícipes.
- **Se distingue de la historia** por la falta de visión crítica, pues depende mucho de la subjetividad del cronista (punto de vista de conquistador o conquistado).

"Abarca una masa bastante disímil de textos desde brevísimas cartas y relaciones, hasta obras en varios volúmenes donde lo historiográfico se mezcla con lo antropológico, etnográfico, político, ideológico, científico natural, etc. Emplea preferentemente la forma narrativa y no el tono expositivo y analítico que usa la historia. Se sitúan dentro de la literatura ancilar (subsidiaria, al servicio de otros fines: historiográficos, ideológicos, políticos, etc.) que los meramente literarios". (Ricardo González Vigil)

CLASIFICACIONES:

Han sido realizadas por diversos intelectuales, entre ellos:

I. **Clemente Markham:**

- Españoles
- Mestizos
- Indios

(*Luego lo subdivide en soldados, geógrafos, legistas y religiosos*)

II. **José de la Riva Agüero:** ***La historia en el Perú***

- Cronistas que conocieron el incanato
- Cronistas que llegaron después de la conquista
- Cronistas que nunca vieron el Perú
- Cronistas que asistieron a la colonización
- Los escritores del siglo XVII

III. **Luis Alberto Sánchez:** ***Literatura Peruana. Derrotero para una historia cultural del Perú***

- Cronistas historiadores
- Cronistas doctrinarios o catequizadores
- Cronistas juristas o justificadores de la conquista

IV. **Luis Baudín:** ***Imperio socialista de los Incas***

- Cronistas que vieron el imperio incaico
- Conistas que llegaron cuando había sido ya destruido el Imperio
- Cronistas que no vinieron al Perú y recogieron sus datos de los primeros conquistadores
- Cronistas que recogieron sus datos de los descendientes de los incas
- Historiadores españoles del siglo XVII

V. **Raúl Porras Barrenechea:** ***Los cronistas del Perú***

- Cronistas del descubrimiento
- Cronistas de la conquista
- Cronistas del Incario
- Cronistas de las guerras civiles

De acuerdo a su origen o grados de instrucción pueden ser clasificados de diferentes formas. Para este libro se ha considerado la información de Augusto Tamayo Vargas, por ser la más didáctica:

- **Españoles:**
  - *** De la Conquista.**
  - *** De la Colonia:** **a.- pretoledanos** **b.- toledanos** **c.- postoledanos**
- **Indios**
- **Mestizos y Criollos**

CRONISTAS ESPAÑOLES:

1. DE LA CONQUISTA

- **Francisco de Jerez (1495 - 1565):** *Verdadera relación de la Conquista del Perú y provincia del Cuscollamada La Nueva Castilla.* (Narra hechos de la conquista hasta la muerte de Atahualpa)
- **Pedro Sancho de La Hoz (1514 - 1547):** *Relación de lo sucedido en la conquista y pacificación de estas provincias de la Nueva Castilla*

2. DE LA COLONIA: Esta clasificación (Pretoledanos, Toledanos y Postoledamos) se basa en el nombre del quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, nombrado por el rey Felipe II después de servir como mayordomo en la corte real.

A. PRETOLEDANOS.

- ✓ **Pedro Cieza de León (1518 - 1554):** *Crónica del Perú*
- ✓ **Juan Diez de Betanzos (1510 - 1576):** Hijo político de Atahualpa, se vinculó estrechamente con la nobleza incaica, y aprendió la lengua quechua. *Suma y narración de los incas*, obra en que relata una expresiva versión del mito de Pacaritambo
- ✓ **Agustín de Zárate (1514 - 1560):** *Historia del descubrimiento y conquista del Perú.*
- ✓ **López de Gomara (1511 - 1566):** *Historia general de las indias.* Resalta sus versiones, aunque accidentalizadas del Mito del Diluvio y el Mito de Kon
- ✓ **Cristóbal de Molina (1529 - 1585):** *La destrucción del Perú*

B. TOLEDANOS:

Estos cronistas se distinguen, en general, por su interés en estudiar testimonios de la *época incaica* y trazar su historia. Este florecimiento por la investigación histórica fue estimulada por el *virrey Toledo*, con *clara raíz política*: Trata de demostrar que *España tenía justos títulos para conquistar el Perú.* El Virrey trataba de *probar que los Incas habían conquistado injusta y cruelmente* a muchos pueblos indígenas al formar su imperio, lo que era esencialmente cierto; *los españoles aparecían así como los libertadores* y defensores de los derechos de estos pueblos, aparte de extirpadores de sus idolatrías.

- ✓ **Polo de Ondegardo (1500 - 1575):** *Religión y gobierno de los indios.*
- ✓ **Sarmiento de Gamboa (1532 - 1592):** *Historia índica.* Considerada por muchos como la más fidedigna historia del Tahuantinsuyo

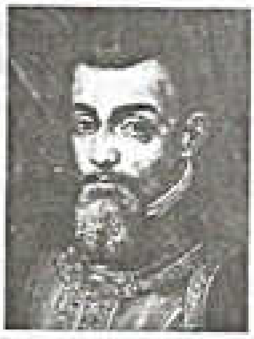
C. POSTOLEDANOS:

- ✓ **Cabello de Balboa (1535 - 1608):** *Miscelánea Antártica.* Presenta la historia de Quilaco y Cusi Coyllur, la leyenda de Naylamp, el descubrimiento del mar por Túpac Yupanqui, etc.
- ✓ **Fray Martín de Murúa (1525 - 1618):** *Historia del origen y genealogía de los Reyes del Perú.*
- ✓ **José de Acosta (1539 - 1600):** *Historia natural y moral de las indias.* Con la colaboración de los padres Blas Valera, Juan Atienza, Alonso de Bárcena y Bartolomé Santiago, publicó *Doctrina cristiana y catecismo para la instrucción de los indios* (Primer libro impreso en el Perú y la primera publicación existente en quechua y aimara).
- ✓ **Fernando de Montesinos (1593 ¿? – 1652 ¿?):** *Memorias antiguas, historiales y políticas del Perú. Anales del Perú.*

Se debe tomar en consideración a los cronistas que *narraron en conjunto las incidencias de la conquista y colonización de América*. Algunos de ellos redactaron sus crónicas como parte de su cargo oficial que era el de Cronistas Mayores en el Concejo de Indias. Entre ellos:

- Bartolomé de las Casas - *Brevísima relación de la destrucción de las Indias. (recomendable lectura)*
- Francisco López de Gomara - *Historia General de las Indias.*
- Gonzalo Fernández de Oviedo - *Historia General y Moral de las Indias, islas y tierra firme del Mar Océano.*
- Antonio de Herrera - *Historia General de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra firme del Mar Océano.*

PEDRO CIEZA DE LEÓN *(1518 – 1554)*
"Príncipe de los cronistas españoles"



Llegó al Perú durante el período de las Guerras Civiles, cuando contaba con treinta años, como parte del contingente del adelantado Pedro de la Gasca, quien fuera enviado para pacificar el nuevo imperio. Es discutido aún si fue el Pacificador quien le encargara la misión de narrar todo lo acontecido.

Fue el primero en incorporar la historia indígena en la historia del Perú. No se limitó a realizar una mera crónica de los acontecimientos que veía o vivía, sino que tuvo conciencia de historiador, es decir, de narrar una gesta más o menos épica, con un estilo discursivo y con la intención de contar verdades.

Durante su estancia se dedicó a interrogar a muchos quipucamayocs para obtener información. Su gran obra abarcó cuatro partes. La única parte de la obra de Cieza de León que vio la luz en sus días fue la *primera*, a la cual llamó *Libro de las fundaciones*, así como también la llamó *Historia de la tierra del Perú*, y ha sido genéricamente conocida como *Crónica del Perú*.

En la primera parte de su obra *Crónica del Perú* detalla los lugares que visitó, nos habla acerca de las costumbres de sus habitantes y de las ciudades fundadas y edificadas por los españoles, de las iglesias y de las instituciones coloniales. Quiso abarcarlo todo la geografía, fauna y flora del Perú.

La segunda parte *Señorío de los Incas*, presenta la historia de los incas, sus mitos y leyendas, los trabajos de Manco Cápac, la prosperidad del Cusco, las fiestas, etc.

La tercera parte trata sobre el *Descubrimiento y la Conquista del Perú* (esta parte fue descubierta en la biblioteca del Vaticano en la década del setenta del último siglo).

La cuarta y última parte más extensa trata acerca de las *Guerras Civiles* suscitadas entre los conquistadores.

CAPÍTULO XIX
De los ritos y sacrificios que estos indios tienen, y cuán grandes carniceros son del comer carne humana

(...) Los señores se casan con las mujeres que más les agradan, la una de éstas se tiene por la más principal. Y los demás indios cásanse unos con hijas y hermanas de otros sin orden ninguna, y muy pocos hallan las mujeres vírgenes. Los señores pueden tener muchas, los demás a una y a dos y a tres, como tiene la posibilidad. En muriéndose los señores o principales, los entierran dentro en sus casas, o en lo alto de los cerros, con las ceremonias y lloros que acostumbran los que de suso he dicho. Los hijos heredan a los padres en el señorío, y en las casas y tierras. Faltando hijo lo hereda el que lo es de la hermana y no del hermano. Adelante diré la causa porque en la mayor parte de estas provincias heredan los sobrinos hijos de hermana y no de hermano, según yo oí a muchos naturales de ellas, que es causa que los señoríos o cacicazgos se hereden por la parte femenina y no por la masculina. Son tan amigos de comer carne humana estos indios, que se ha visto haber tomado indias tan preñadas que querían parir, y con ser de sus mismos vecinos, arremeten a ellas, y con gran presteza abrirles el vientre con sus cuchillos de pedernal o de caña, y sacar la criatura, y habiendo hecho gran fuego en un pedazo de olla tostarlo y comerlo luego, y acabar de matar a la madre y con las inmundicias comérsela con tanta prisa que era cosa de espanto. Por los cuales pecados y otros que estos indios cometen ha permitido la divina Providencia, que estando tan desviados de nuestra región de España, que casi parece imposible, que se pueda andar de una parte a otra hayan abierto caminos y carreras por la mar tan larga del Océano, y llegado a sus tierras, adonde solamente diez o quince cristianos que se hallan juntos, acometen a mil y a diez mil de ellos, y los vencen y sujetan. Lo cual también creo no venir por nuestros merecimientos, pues somos tan pecadores, sino por querer Dios castigarlos por nuestra mano, pues permite lo que se hace. Pues volviendo al propósito, estos indios no tienen creencia a lo que yo alcancé, ni entienden más de lo que permite Dios que el demonio les diga. El mando que tienen los caciques o señores sobre ellos no es más que les hacen sus casas, y les labran sus campos, sin lo cual les dan mujeres las que quieren, y les sacan de los ríos oro, con que contratan en las comarcas.

CRONISTAS INDIOS:

- **Guamán Poma de Ayala (¿?):** *Nueva Corónica y buen Gobierno*
- **Titu Cusi Yupanqui (1529 – 1570?):** Es el Primer Cronista Indio (Versión de los descendientes del pueblo vencido). *Relación de la conquista del Perú y hechos del Inca manco II.* No fue escrita por él, sino dictada en 1570 a fray Marcos García, el fraile que lo catequizó en Vilcabamba.
- **Juan Santa Cruz Pachacuti (¿?):** Descendiente de los primitivos pobladores del Perú. *Relaciones de las antigüedades de los Incas.*

FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA

Conocemos la vida de este cronista gracias a la información brindada en su obra:

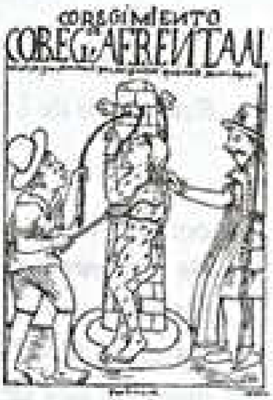
- ***De nombres asociados a dioses** tutelares de la tierra y del cielo (Waman Puma, Águila o Halcón y puma. "Yo tanbién, como guaman, rrey de las aues, buela más [...] Poma, rrey de los animales, fue temido"), el nombre de Felipe de seguro lo asumió en su bautizo y en honor al Rey de España. Ayala fue el apellido de su medio hermano, por lado de su madre, Martín Ayala, ermitaño y sacerdote mestizo con quien conoció las Sagradas Escrituras, la Historia Universal, Castellano y algo de Latín. (Francisco Carrillo)*
- **El apellido Ayala,** cuenta el mismo cronista, fue adquirido por su padre tras haber salvado la vida del capitán español Luis Ávalos de Ayala en la batalla de Huarina tal como lo explicara el mismo cronista.

  Para Juan Cossío, este apellido (Ayala) lo usa para establecer un puente con el mundo europeo y así legitimarse por la vía preinca, inca y española

Luis de Ávalos y Ayala fue salvado de muerte por el padre de Guamán Poma, luego tendría una relación con la madre del cronista de la cual nacería Martín de Ayala, el lado mestizo de Guamán.

- **Nuestro cronista dice ser hijo de Martín Guamán Mallque,** señor de Lucanas, y de Curi Ocllo, hija de Túpac Yupanqui y hermana de Huayna Cápac.
- **En su obra se presenta** como descendiente de la dinastía preincaica de Yarovilca Allauca Huánuco, por parte de su padre y abuelo, de quienes afirma que fueron "Segunda Persona del Inca", y de ascendencia incaica por vía materna.
- **Probablemente fue originario** de San Cristóbal de Suntunto (Lucanas, Virreinato del Perú). No se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento ni la de su muerte. Si se considera, como afirma en su obra, que tenía efectivamente *ochenta y ocho años*, su nacimiento podría situarse alrededor de 1533- 35, mientras que su fallecimiento se produciría en 1615.
- **Se desempeñó en diferentes** cargos apoyando al régimen colonial: asistente de iglesia y funcionario menor en la administración civil. Apoyó un conjunto de políticas a favor de la evangelización y adoctrinamiento de los indígenas, pero después de ser condenado a recibir públicamente doscientos azotes y ser desterrado de Huamanga por dos años, Guamán decidió denunciar las injusticias y abusos cometidos en contra de los "pobres indios" en su Nueva Corónica.
- **Se tiene noticias de este cronista gracias** al hallazgo de su obra en *1908* por el profesor alemán Ricardo Pietschmann (Director de la en la Biblioteca Real de la Biblioteca de Gottinga) en la Antigua Colección Real de la Biblioteca Real de Copenhague (Biblioteca de investigación principal de la Universidad de Copenhague de Dinamarca), donde actualmente se encuentra, y a la publicación que hiciera de ella en París Paul Rivet en 1936.

EL PRIMER NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO



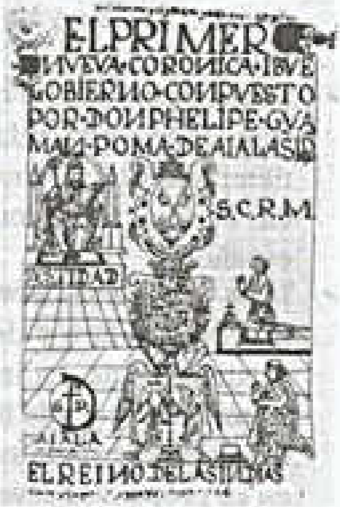
"En resumidas cuentas, la obra integra una variedad de géneros literarios, una gama de motivos y tradiciones gráficas y un conjunto de principios jurídico-teológicos respetados en su época, con un solo propósito: buscar justicia para el pueblo andino (…) Es la primera producción discursiva hispanoamericana" *(Rolena Adorno)*

"Es una desmesurada carta (…) en tono de denuncia y alegato, así como de propuesta sociopolítica, proclamando que conoce mejor que nadie la realidad peruana y la cosmovisión andina. Lo de Nueva Corónica *se explica porque brinda una versión andina (pero antiincaica, propia de los señores locales sometidos por la fuerza al tahuantinsuyo) de la historia antigua peruana y de la coquista española, y los de* Buen Gobierno, *porque traza un cuadro de la vida virreinal en la que la población indígena padece todo tipo de atropellos e injusticias, frente a lo cual propone una reforma radical: crear cuatro reinos: un reino indio (postula a su hijo para el trono), con exclusión de españoles, mestizos y negros; un reino cristiano, un reino negro y un reino moro, en parte autónomos y en parte dependientes del Rey de España* [El primero, ofrezco un hijo mío, príncipe deste rreyno, nieto y bisnieto de Topa Ynga Yupanqui, el décimo rrey, gran sauio, el que puso ordenansas..., El segundo, un príncipe del rrey de Guinea, negro; el

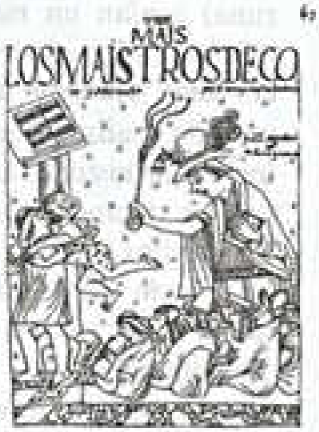
terzero, del rrey de los cristianos de Roma o de otro rrey del mundo; el quarto, el rrey de los moros de Gran Turco, los quatro coronados con su septro y tuzones"]

(Ricardo González Vigil)

- **Dedicada al Rey de España** (carta-crónica), ante quien se presenta como cacique e intérprete de españoles e indios. *Raúl Porras Barrenechea supone que el manuscrito llegaría a la corte de Madrid, recibiría allí discreta o ninguna consideración y pronto sería olvidado hasta ser vendido con otros documentos curiosos al erudito Cornelius Pedersen, legatario de la corte de Copenhague en el Madrid del siglo XVIII.*



- **El manuscrito actual** se escribió entre **1613 y 1615.** Pietschmann, quien ha estudiado el códice directamente, cree que toda la obra se escribió en 1613 (no menciona las referencias a 1614 y 1615). Según él, no hay en la grafía del cronista, esas variaciones de pulso y de caracteres que deberían existir en un manuscrito hecho en épocas sucesivas. El trazo es idéntico, desde el principio hasta el fin, sin vacilaciones ni decaimientos. Sin embargo, puede notarse que, salvo la lista de virreyes de la página 9, que pudo ser revisada, las referencias a años posteriores a 1600 sólo se presentan en la Segunda Parte o sea en el **"Buen Gobierno"**. Podría establecerse, pues, que Guamán Poma escribiese la primera parte de su obra –la **Nueva crónica**– antes de 1600, para lo que recogería datos durante 20 años, y que se decidiera a escribir la segunda parte –el **Buen Gobierno**– precisamente el año 1613, mencionado en la página 435 en que termina la primera parte y comienza la segunda. El cronista copiaría entonces de nuevo el manuscrito, ya envejecido, de la primera parte para uniformarlo con la nueva. De ahí la identidad de la escritura observada por Pietschmann. (Raúl Porras Barrenechea)
- **Presenta escritos en ambas caras** y es de 15 x 20 cm. Aprox.



- **Consta de 1179 páginas, presenta 398 dibujos** (iconografías) muy expresivos. acompañados de párrafos escritos en diferentes lenguas y dialectos: *"escogí la lengua e frasis castellana, aymara, colla, puquina conde, yunga, quichiua Inga, uanca, chinchaysuyo, yauyo, andesuyo, condesuyo, collasuyo, cañari, cayanpi, quito" (Guamán Poma de Ayala).*
- **Para esta obra Guamán tomó como modelo** la obra de fray Martín de Murúa *Historia Ilustrada de los Incas.* (Su relación con el fraile mercedario Murúa es violenta, Guamán afirma que aquél quiso quitarle a su mujer. Otros sostienen que el cronista indio fue dibujante de algunos dibujos de Murúa, si no de todos. Guamán lo presenta como uno de los corregidores y sacerdotes más abusivos con los nativos). Se pueden considerar otras fuentes como las obras de fray Bartolomé de las Casas, Domingo de Santo Tomás, fray Luis de Granada, Miguel Cabello Balboa, Diego Fernández el Palentino y fray Luis de Jerónimo de Oré.
- **Guamán sostiene que** *el mundo está al "reves",* pues *los que deben mandar* no son reconocidos, mientras que los que son *indios comunes* tienen cargos de importancia.

- **Hace una crítica feroz** del mestizaje, por razones de su *status* legal colonial (los mestizos estaban exentos de la obligación de pagar tributo a las autoridades coloniales) y por razones sociales, en el fondo étnicas: el mestizaje rompía el orden y a unidad de la comunidad étnica andina. Por eso se quejaba de que *"los indios se acaban en este mundo"*.
- **Para Guamán Poma** la evangelización aparecía como una urgente necesidad en la sociedad andina, y se mostró de acuerdo con vigilar a las comunidades y prohibir las prácticas religiosas prehispánicas que habían sobrevivido. Así, se presenta como un devoto cristiano y no como un hombre andino escindido por el sincretismo religioso de la época.
- **Rolena Adorno explica** que la crónica de Guamán Poma tenía dos propósitos principales: "dar al rey una relación de la sociedad andina antigua desde el comienzo de los tiempos hasta el reinado de los incas e informar al monarca acerca de la profunda crisis en la que se encontraba la sociedad andina como resultado de la colonización española".
- **Tanto en la *Nueva corónica* como** en el **Buen gobierno,** las diferencias cruzadas y mutuas, del pasado al futuro y del presente al pasado, constituyen una constante en la retórica de Guamán Poma. La intromisión de sus preocupaciones contemporáneas en la narración histórica afecta a la ilusión historiográfica neutra que trata de crear (...) Guaman Poma se entromete en la narración de la historia para ofrecer algún comentario moralizador en su propia voz severa y apasionada.

DIVISIÓN:

- **En la primera parte *Nueva Corónica*,** narra la historia del Tahuantinsuyo (jerarquías, ordenanzas legales y la vida de la ciudad del Cuzco: costumbres, vestimentas, etc.) que se inicia con la creación del mundo por Dios y termina con las guerras civiles.

  Guaman Poma consideraba que los hombres de la primera edad andina (Uari Uiracoha runa) tenían un mayor conocimiento del verdadero Dios, el cual decayó conforme avanzaron las edades hacia los incas, edad esta de la idolatría.

  El autor presenta la historia de los pueblos preincaicos dentro del esquema providencialista que hereda de sus lecturas teológicas renacentistas. Por ello, busca incluir la historia andina en la historia universal del mundo, estableciendo paralelos con los tiempos remotos de los profetas de la Biblia. A partir de esta narración, uno de los eventos bíblicos más importantes percibidos por los pueblos preincaicos habría sido el Diluvio Universal. Según Guamán, los primeros indios tuvieron noticias de la torrencial lluvia del Génesis y la conocieron como "el cataclismo por agua".

  "Guamán Poma de Ayala argumentaba con indignación en contra de aquella noción difundida por la elite inka, en la que se arrogaba el papel de civilizadores de los Andes y de ser los primeros en poner orden en medio de la barbarie (...) Defiende con mucha energía a todos los sistemas sociales andinos frente a la difamación y destrucción europeas, de la misma manera no vaciló en establecer una clara diferencia entre las instituciones preincaicas, con sus logros tempranos, y el ligero barniz incaico que les sería agregado posteriormente". (John Murra)

  Según el autor, *el régimen de los incas fue cruel e ilegítimo*, pues estaba *marcado con el incesto del primer inca*. Además antes de la llegada de los conquistadores españoles *ya había cristianismo en el Perú*, y este era muy puro. *"Guamán Poma acepta la versión de*

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

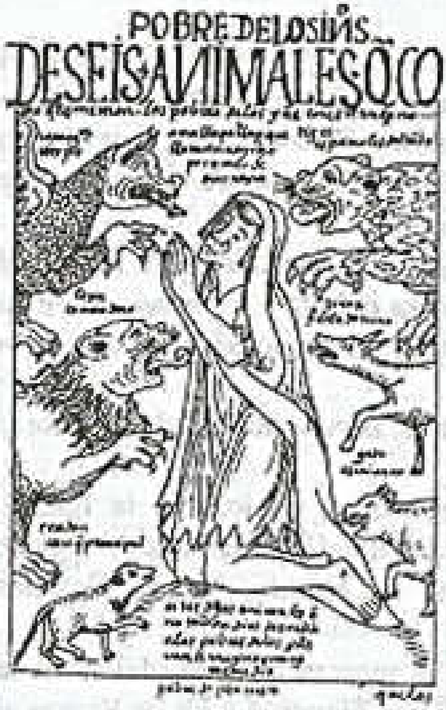
Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

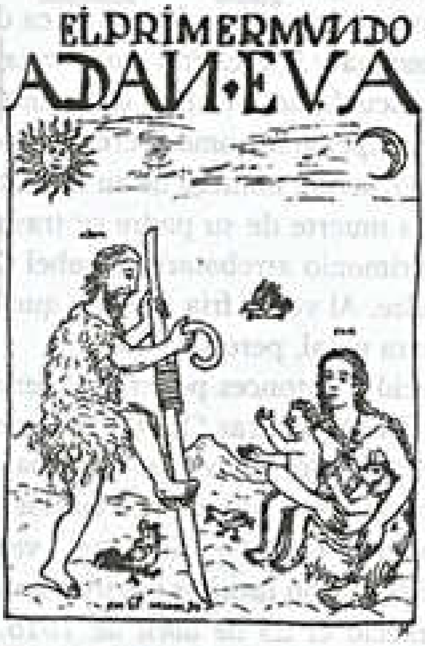
11 de setiembre del 2020

que los antiguos peruanos fueron evangelizados por uno de los apóstoles; en consecuencia (...) deben gobernarse a sí mismos, siguiendo sus ancestrales normas andinas, restaurándose el poder de la primigenia aristocracia andina (dentro de la cual otorga un papel protagónico a su estirpe, los Yarovilcas), previo a la dominación incaica" (Ricardo González Vigil). Este cristianismo se debilitó con los Incas y cuando llegaron los españoles pensaron los indios que se iba a restablecer el mensaje del verdadero Dios. Y culmina con la llegada de los españoles quienes traen la palabra de Cristo.

- **En la segunda parte *Buen Gobierno*:** Muestra la relación de vida que existió entre españoles e indios.

  Denuncia el abuso cometido por los conquistadores, la vida lujuriosa de los curas y los primeros virreyes; a pesar de ello valora su influencia cultural en tierras americanas. Al mismo tiempo plantea *una nueva administración que cayera en manos de los caciques, pero de Linaje*, (clase a la que él pertenecía).


POBRE DE LOS IN[DI]OS
DE SEIS ANIMALES Q[UE] CO



Izquierda: POBRE DE LOS IN[DI]OS. DE SEIS ANIMALES Q[UE] COME que tememen [Sic] los pobres de los indios en este reino. /corregidor; sierpe/ "Ama llapallayque llatanauaycho" ["Nom edespojen por amor de Dios, te voy a dar más"]/ Por amor de Diosrayco/ Tigre; españoles del tambo [mesón]/ león; comendero /zorro, padre de la dotrina/ gato, escribano./ ratón, cacique prencipal/ Estos dichos animales, que no temen a Dios, desuella a los pobres de los indios en este reino y no hay remedio/ pobre de Jesucristo/ Derecha: EL PRIMER MUNDO, ADÁN, EVA / Adán/ Eva/ en el mundo/

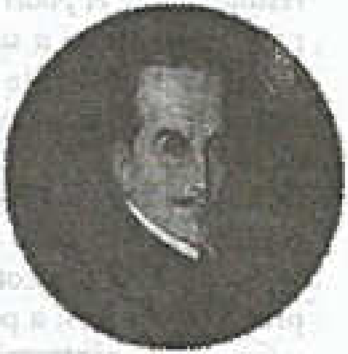
NOTA:
Desde2007, el manuscrito autógrafo de Guamán Poma, *Nueva corónica y buen gobierno*, se ha incluido al registro del libro de la UNESCO "*Memoria del mundo*". Es considerada como *El Primer documento gráfico de la historia del Perú*

CRONISTAS MESTIZOS

- **BLAS VALERA (1545 - 1597):** *Historia del Perú y de los indios del Perú.*
- **PADRE ANTONIO DE LA CALANCHA (1584 - 1654):** *Crónica moralizadora de la orden de San Agustín.*
- **CRISTÓBAL DE MOLINA (1529 - 1585):** *relación del origen, vida y costubres de los incas.*

GARCILASO DE LA VEGA, INCA *(1539 – 1616)*

(Gómez Suárez de Figueroa)



"En Garcilaso se da el tono clásico en el ordenamiento, en la gravedad, en la limpieza de sus conceptos, en sus tendencias renacentistas; pero que adquiere fuerza romántica por la persuasión de sus recuerdos, por la ternura que guarda hacia el país de sus mayores, por la tradicionalidad, por la queja que encierra".

(Augusto Tamayo Vargas)

"Es el intérprete más cabal del proceso de fusión de las dos razas y culturas... da en realidad la más grande u honda de las historias del Perú" *(Raúl Porras Barrenechea)*

Nació en el Cusco, un 12 de abril fue hijo del capitán español Garcilaso de la Vega y de la princesa indígena Isabel Chimpu Ocllo, nieta del décimo inca Túpac Yupanqui y sobrina de Huayna Cápac.

Sus primeros años se crió cerca de su madre y parientes maternos, quienes le enseñaron el quechua y le hicieron conocer la grandeza del imperio incaico. A los trece años ingresa en la Escuela de Mestizos de Juan Cuéllar, donde aprendió Latín y la fe cristiana, para luego desempeñarse como secretario de su padre, quien lo bautizó con el nombre *Gómez Suárez de Figueroa*, nombre de su tatarabuelo, como era de costumbre.

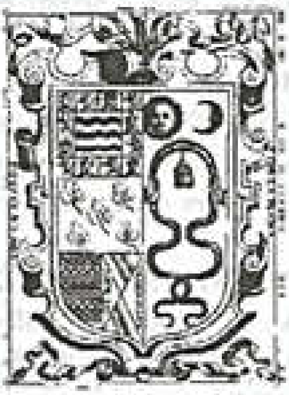
A la muerte de su padre se traslada a España para reclamar, ante el Concejo de Indias, el patrimonio arrebatado a Isabel Chimpu Ocllo y la recompensa debida a los servicios de su padre. Al ver la fría acogida que hallaron sus instancias, solicitó permiso para retornar a su tierra natal, pero se le negó.

Decidió entonces ponerse al servicio del Rey para combatir el levantamiento de los moros en Las Alpujarras (1570), obteniendo el grado de Capitán.

Se trasladó a vivir a Córdoba y entra con órdenes menores al servicio de la Iglesia. Abandonaba su retiro en ciertas oportunidades para visitar la villa de las Posadas, donde se hallaba *Gonzalo Silvestre*, veterano expedicionario de la Florida, cuyas historias alimentaron muchas páginas de sus obras.

Falleció el *23 de abril de 1616*. Sus restos se hallan en la mezquita de Córdoba, en la Capilla de las Ánimas, donde resaltan los escudos de los Suárez Figueroa y los de Vargas al lado de las insignias incaicas, como expresión de su mestizaje.

NOTA:
Nuestro cronista firmó en muchas ocasiones con diferentes nombres, mostrando quizás una búsqueda de identidad o reconocimiento: ***Gómez Suárez de Figueroa*** (Nombre con el que fue bautizado), luego ***Gómez Suárez de la Vega***, y casi inmediatamente después firma como ***Garcilaso de la Vega***. En 1594 aparece en un nuevo domicilio en Córdoba como padrino del hijo de unos amigos y firmando ***Garcilaso de la Vega, Inca***. En sus posteriores obras, tanto en *La Florida del Inca* como en los *Comentarios reales* y la *Historia general del Perú*, firmará con el definitivo ***Inca Garcilaso de la Vega***.



Escudo de los Suárez Figueroa y Vargas

OBRAS:

- **Realiza una traducción** de los *Diálogos de amor*, escritos en toscano por el filósofo judeo-español Yehuda Abarbanel, más conocido como León Hebreo.
- ***Relación de la descendencia del famoso Garci Pérez de Vargas con algunos pasos de historia dignos de memoria:*** El cronista Inca pensaba dedicar *La Florida* a su pariente Garci Pérez de Vargas, para lo cual escribió en 1596 la Genealogía o Relación de la descendencia del famoso Garci Pérez de Vargas - aquel famoso capitán de *Fernando el Santo*, antepasado del propio Inca -. Al no aparecer entonces *La Florida*, la Genealogía quedó inédita y no se publicaría hasta el siglo XX por Miguel Lazo de la Vega, en la *Revista de Historia y de Genealogía Española* (Julio-agosto 1929). Es un manuscrito de 28 páginas con numerosas tachaduras que nació con la idea de servir de prólogo a *La Florida del Inca*. La obra se centra en la descripción de toda la rama extremeña de los Vargas, familia de la que procedía el padre del Inca, el capitán Garcilaso de la Vega, aunque también menciona a la madre, la palla Isabel Chimpu Ocllo.
- ***La Florida del Inca*:** Narra la desgraciada expedición de Hernando de Soto en la península de la Florida (tierra descubierta por Juan Ponce de León). "*Araucana en prosa*" la llamó Ventura García Calderón y "*Epopeya real y efectiva*", José de la Riva Agüero. Si bien Garcilaso no participó de dicha expedición, tomó los datos que le refiriera su gran amigo Gonzalo Silvestre. *"Describe las peripecias de los conquistadores, su paso desorientado por entre páramos y ciénagas, su lucha contra los indios intrépidos de la región, las calidades guerreras de éstos y los mil incidentes curiosos o bravíos del choque entre las dos razas hasta que los españoles abandonaron la inhóspita tierra, dejando enterrado bajo el lecho del Gran Río -el Mississippi- el cadáver de su capitán don Hernando de Soto (...) En la Florida demostró, pues, Garcilaso su calidad excelsa de narrador que supera en él a la del historiador y la olvida a menudo, sin gran riesgo de la verdad, antes bien embelleciéndola y rescatando el colorido vital de los hechos. La historia pierde, es cierto, pero se acerca a la épica" (Raúl Porras Barrenechea)*

COMENTARIOS REALES

DEDICACION
MARIA
LIBRO PRIMERO
DE LOS INCAS

Los españoles estimaron que de esta obra *"Los naturales han aprendido muchas cosas perjudiciales"*, por lo que se ordenó que se recogiera todos los ejemplares.

Para *Marcelino Menéndez y Pelayo* este libro es *"El más genuinamente americano que en tiempo alguno se ha escrito y quizá el único en que verdaderamente ha quedado un reflejo del alma de las razas"*.

- **Dos universos confluyen** en la formación del Inca: el mundo *quechua*, que duró hasta los diez años en los brazos maternos; y el *español*, que va de 1554 hasta 1560, cuando a la muerte de su padre decide viajar a España.
- **Esta crónica ofrece una *síntesis*** *ejemplar* de las dos principales culturas que configuran el Perú, integradas desde una concepción providencialista de los procesos históricos, que se muestra *desde una etapa de barbarie hasta la llegada de una cultura moderna europea.*
- **Garcilaso dice ser** orgulloso de este nombre de mestizo: *"A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas*

naciones (...) por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias si a uno de ellos le dicen sois un mestizo o es un mestizo, lo toman por menosprecio" (CR LIBRO I, capítulo XXXI)

- **La obra fue anunciada** por primera vez en la primera dedicatoria a Felipe II de la *Traducción de Los diálogos de amor* de León, el Hebreo: «Y con el mismo favor pretendo pasar adelante a tratar sumariamente de la conquista de mi tierra, alargándome más en las costumbres, ritos y ceremonias de ellas y en sus antiguallas, las cuales, como propio hijo, podré decir mejor que otro que no lo sea».
- **Describe el proceso según el cual** las dos culturas a las que él pertenecía (*indígena y española cristiana*) acaban por configurar las características de los habitantes de los territorios peruanos, y *destaca el papel evangelizador español* como síntesis definitiva entre dos civilizaciones.
- **El cronista se alimentó de diversos autores** y cita con mayor frecuencia los siguientes libros: la primera y segunda partes de la *Historia general de las Indias* (1552), obra basada en informaciones proporcionadas en España a Francisco López de Gómara y refutadas con frecuencia por el Inca; la primera parte (1553) de la *Crónica del Perú* de Pedro Cieza de León; la *Historia del descubrimiento y conquista del Perú* (1555), de Agustín de Zárate, funcionario real acusado de traición y encarcelado por su actuación en favor de Gonzalo Pizarro; la *Primera y segunda parte de la Historia del Perú* (1571) de Diego Fernández, el Palentino, soldado e historiador que luchó contra Hernández Girón, y a quien Garcilaso muchas veces contradice; y la *Historia natural y moral de las Indias* (1590) del jesuita José de Acosta (1540-1600), conocido por su larga residencia y labor catequizadora en el Perú. Una importantísima fuente inédita empleada por Garcilaso es *Historia de los Incas* escrita en latín por el jesuita mestizo Blas Valera. Destruido casi completamente en el saqueo de Cádiz (1596), el manuscrito fue entregado al Inca Garcilaso por Pedro Maldonado de Saavedra. Gracias al aprovechamiento de esta historia en *Comentarios Reales*, se tienen noticias de Blas Valera, a quien Garcilaso juzgó *"insigne varón, religioso de la Santa Compañía de Jesús... que escribía la historia de aquel Imperio [incaico] en elegantísimo latín, y pudiera escribirla en muchas lenguas, porque tuvo don de ellas"* (*Comentarios Reales*, I, VI).
- **Garcilaso anuncia la novedad** de fuentes e indiscutible autoridad de una historia cuyos lectores tendrán acceso a primicias ofrecidas en virtud del origen americano e indígena del autor: *"como natural de la ciudad del Cuzco, que fue otra Roma en aquel Imperio, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado"* (*CR*, Proemio). Armado con el prestigio de ser testigo presencial, dotado de un singular conocimiento lingüístico, apertrechado de novedades, validado por su doble herencia, y sustentado por el saber renacentista, el Inca Garcilaso se ofrece como el historiador idóneo del pasado incaico y la conquista española del Perú. Forzado del *"amor natural de la patria"* y con el propósito de servir *"a la república cristiana"*, propone su relato como *"comento y glosa"* de historias y crónicas pergeñadas por autores españoles (*Comentarios Reales*, Proemio).
- **"En gran parte el nombre de** Comentarios Reales que le puso a su obra; con el que además podía rendir un homenaje a su formación renacentista, por el recuerdo del *"muchas veces grande Julio César"*, a quien en 1596 se declaraba "aficionado", del que había alabado la *"facundia historial"* en *La Florida* y cuyos comentarios poseía en su casa de Córdoba.

(Aurelio Miró Quesada)

- **Presenta una Justificación de la Conquista** del mundo *Preinca* por los *Incas*, y de este por los *Españoles*:
  - ✓ Visión del mundo Preinca: "... *será necesario dividamos aquellos siglos en dos edades: diremos cómo vivían antes de los Incas y luego diremos cómo gobernaron aquellos Reyes; es de saber que en aquella primera edad y antigua gentilidad unos indios había poco mejores que bestias mansas y otros mucho peores que fieras bravas (...) vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes (...) En suma, vivían como venados y salvajinas." (Comentarios Reales, I, XV)*
  - ✓ Hasta que llegaron los Incas y luego los Españoles: "*Viviendo o muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, permitió Dios Nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese algunas noticias de la ley y de la urbanidad y respeto que los hombres debían tenerse unos con otros haciéndoles capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, Sol de justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica, la enseñanza y la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Romana*".
  - ✓ El Inca Garcilaso de la Vega emprende toda una *justificación por partida doble*: por un lado, *justifica y legitima el mito de los Hijos del Sol* como necesario *para poder dar "orden" a los indios* antes de la llegada de la "*sana doctrina*", por otro lado, consagra nuevamente un pensamiento y *justifica la venida de los españoles en virtud de la evangelización*.

PRIMERA PARTE (Publicado en 1609)

- **Titulo original:** «Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan del origen de los Incas Reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra: de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel Imperio y su república antes que los españoles pasaran a él»
- **Publicada en** *Lisboa* y dedicada a la *princesa doña Catalina de Portugal, Duquesa de Braganza*.
- **Abarca periodos** de la Historia del Perú desde el *preincaico e incaico hasta los tiempos de Atahualpa*.
- **Dividida en nueve libros,** *esta primera parte se ocupa de la historia natural y moral del imperio incaico: ofrece una descripción de la geografía, de la flora y la fauna de la zona, así como de las costumbres, religión, lenguaje e instituciones de este conglomerado social. Al hacerlo, detalla las hazañas y aportes de los monarcas más notables del Tahuantinsuyu; y, a la vez, por sus avanzadas leyes y labor civilizadora, parangona al Incario con los grandes imperios de la antigüedad, y a Cuzco, su capital, con Roma.* (Raquel Chang)
- **Recoge la** *Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo.*
- **Narra la historia de** *Pedro Serrano (antecedente del Robinson Crusoe de Daniel Defoe)*
- Sobresalen los capítulos:

  Libro Primero: Donde se *trata el descubrimiento del Nuevo Mundo, la deducción del nombre Perú, la idolatría y manera de vivir antes de los Reyes Incas, el origen de ellos, la vida del primer Inca* y lo que hizo con sus vasallos, y la significación de los nombres reales. Contiene 26 capítulos.

Libro Segundo: En el cual se da cuenta de *la idolatría de los Incas y que rastrearon a nuestro Dios verdadero, que tuvieron la inmortalidad del ánima y la resurrección universal*. Dice sus *sacrificios y ceremonias*, y que para su gobierno registraban los vasallos por decurias; el oficio de los decuriones, la *vida y conquista de Sinchi Roca, Rey segundo, y las de Lloque Yupanqui*, Rey tercero; y *las ciencias* que los Incas alcanzaron. Contiene 28 capítulos

Libro Tercero: Contiene la vida y hechos de *Mayta Cápac*, Rey cuarto. La vida y conquistas del quinto Rey, llamado *Cápac Yupanqui*. La descripción de la *casa y templo del Sol y sus grandes riquezas*. Contiene 25 capítulos.

Libro Cuarto: Trata de las *vírgenes dedicadas al Sol*. La vida de *Inca Roca*, sexto Rey; sus conquistas, las escuelas que fundó y sus dichos. La vida de *Yáhuar Huácac*, séptimo Rey. Contiene 24 capítulos.

Libro Quinto: Dice *cómo se repartían y labraban las tierras, el tributo que daban al Inca, la provisión de armas y bastimentos que tenían para la guerra, qué daban de vestir a los vasallos; que no tuvieron mendigantes; las leyes y ordenanzas a favor de los súbditos*, con otras cosas notables. Las victorias y generosidades del príncipe *Inca Viracocha*, octavo Rey; su padre, privado del Imperio. Contiene 29 capítulos.

Libro Sexto: *Ornamento y servicio de la casa real de los Incas, las obsequias reales, las cacerías de los Reyes, los correos y el contar por nudos*. Las conquistas y gobierno del *Inca Pachacútec*, noveno Rey, la fiesta principal que hacían, las conquistas de muchos valles de la costa y los dichos sentenciosos del Inca Pachacútec. Contiene 36 capítulos.

Libro Séptimo: De las conquistas que *Inca Yupanqui*, décimo Rey, hizo en el Perú y en el reino de Chili, de *la rebelión de los Araucos contra los españoles*. Contiene 29 capítulos.

Libro Octavo: Donde se verán las conquistas que *Túpac Inca Yupanqui*, undécimo Rey, hizo, y tres casamientos que su hijo *Huayna Cápac* celebró; el testamento y muerte del dicho Túpac Inca. Contiene 25 capítulos.

Libro Noveno: Contiene las grandezas y magnanimidades de *Huayna Cápac*. El hacer Rey de Quitu a su hijo *Atahuallpa*; *la nueva que tuvo de los españoles*; la declaración del pronóstico que de ellos tenían; *las cosas que los castellanos han llevado al Perú*, que no había antes de ellos; y *las guerras de los hermanos Reyes, Huáscar y Atahuallpa*. Contiene 40 capítulos.

SEGUNDA PARTE (Publicada en 1617)

- **Publicada en** *Córdoba* póstumamente como *Historia General del Perú*
- **Se centra en el período** de la *Conquista, de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar y sus parientes, hasta las guerras civiles entre los conquistadores.*
- "**Dividida en ocho libros** que narran la conquista del Tahuantinsuyu, las consecuencias del encuentro de Europa y América en los Andes, el período de las llamadas guerras civiles del Perú, y la imposición del coloniaje con la llegada del virrey Toledo y la decapitación en el Cuzco de Tupac Amaru I (1572), el último soberano del linaje real. Como cada libro de la segunda parte de *Comentarios Reales* termina con una muerte, algunos críticos han concluido que el autor la concibió como tragedia y por eso cerró la narración con este hecho tan dramático como significativo". (Raquel Chang)
- **Dirigida a la** «*limpísima Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Señora*»
- **Intenta** *rehabilitar la figura del padre*, calumniado ante los personeros de la Corona por sus adversarios.

- Sobresalen los capítulos:

  Libro Primero: *El triunvirato español para ganar el imperio del Perú*. La venida de Francisco Pizarro a España a pedir la conquista. Su vuelta al Perú. Las embajadas que entre indios y españoles se hicieron. *La prisión de Atahuallpa*. El rescate que prometió. *La muerte de los dos reyes Incas*. La veneración que tuvieron a los españoles. Contiene cuarenta y un capítulos.

  Libro Segundo: La ida de *Don Pedro de Alvarado al Perú*. La traición y crueldades de Rumiñaui con los suyos. *El concierto entre Almagro y Alvarado*. La fundación de la *ciudad de los Reyes y la de Trujillo*. La ida de *Almagro a Chile: su vuelta al Perú*. Las diferencias de Almagros y Pizarros. La cruel batalla de *Las Salinas*. *La muerte de Almagro*. Contiene cuarenta capítulos.

  Libro Tercero: La conquista de los Charcas. La traición de Francisco de Orellana. *Una conjuración contra el marqués Don Francisco Pizarro, y cómo le mataron*. Don Diego de Almagro se hace jurar por gobernador del Perú. La cruel batalla de *Chupas*. *La muerte de Don Diego de Almagro*. Contiene veinte y dos capítulos.

  Libro Cuarto: La ida de *Blasco Núñez de Vela* al Perú. La muerte del príncipe *Manco Inca*. La batalla de *Quito*. La muerte del Visorrey Blasco Núñez Vela, y su entierro. Contiene cuarenta y dos capítulos.

  Libro Quinto: La elección del licenciado *Pedro de la Gasca* para la reducción del Perú. Los poderes que llevó. Dase la cruel batalla de *Huarina*. La victoria de Pizarro. La muerte de *Gonzalo Pizarro* y la de sus capitanes. Contiene cuarenta y tres capítulos.

  Libro Sexto: El castigo de los de Gonzalo Pizarro. El repartimiento que el presidente Gasca hizo de los indios; las mercedes grandes que cupo a unos, a las quejas de otros. Un alboroto de los soldados de *Francisco Hernández Girón* en el Cuzco; la ida del visorrey don Antonio de Mendoza al Perú; lo poco que vivió; la rebelión de don Sebastián de Castilla; la muerte del general Pedro de Hinojosa, y la del dicho don Sebastián; el castigo que de los suyos hicieron. Contiene veinte y nueve capítulos.

  Libro Sétimo: La rebelión de *Francisco Hernández Girón*, su huida y de los suyos por haber errado el tiro de la batalla. La prisión y muerte de todos ellos. Contiene treinta capítulos.

  Libro Octavo: Dice como celebraban los indios y españoles la fiesta del Santísimo *Sacramento en la ciudad del Cuzco*. La ida de Pedro de Orsúa a las Amazonas. La elección del Conde de Nieva por visorrey del Perú. El fallecimiento de su antecesor, y la del mismo conde. La elección del licenciado Castro por Gobernador del Perú. Y la de don Francisco de Toledo por visorrey. La prisión del príncipe Túpac Amaru, heredero de aquel imperio. Y la muerte que le dieron. La venida del visorrey a España y su fin y muerte. Contiene veinte y un capítulos.

Capítulo VI

La deducción del nombre Perú

- Pues hemos de tratar del Perú, será bien digamos aquí cómo se dedujo este nombre no teniéndolo los indios en su lenguaje. Para lo cual es de saber que habiendo descubierto la mar del Sur Vasco Núñez de Balboa, (...) Tuvo este caballero cuidado de descubrir y saber qué tierra era y cómo se llamaba la que corre de Panamá adelante hacia el sur. Para este efecto hizo tres o cuatro navíos, los cuales, mientras él aderezaba las cosas necesarias para su descubrimiento y conquista, enviaba cada uno (...) A descubrir aquella costa (...) Un navío de éstos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur. Y cerca de ella, navegando costa a costa -como se navegaba entonces (...)- vio a un indio que a la boca de un río estaba pescando. Los españoles del navío con todo el recato posible echaron en tierra, lejos de donde el indio estaba, cuatro españoles grandes corredores y nadadores para que no se les fuese por tierra ni por agua.

Hecha esta diligencia pasaron con el navío por delante del indio, para que pusiese los ojos en él y se descuidase de la celada que le dejaban armada. El indio, viendo en la mar una cosa tan extraña nunca jamás vista en aquella costa -como era navegar un navío a todas velas- se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado imaginando qué pudiese ser aquello que en la mar veía delante de sí. Y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento que primero lo tuvieron abrazado los que lo iban a prender que él los sintiese llegar. Y así, lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado para que perdiese el miedo que de verlos con barbas y en diferente traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, que por los ademanes y meneos que con las manos y rostro le hacían (como a un mudo) entendía que le preguntaban más no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió que era el preguntarle respondió a prisa antes que le hiciesen algún mal. Y nombró su propio nombre, diciendo "Berú". Quiso decir: "Si me preguntáis cómo me llamo, yo digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, dijo que estaba en el río".

Porque es de saber que el nombre pelú, en el lenguaje de aquella provincia es nombre apelativo y significa "río" en común (...).

Los cristianos entendieron conforme a su deseo imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y desde aquel tiempo -que fue el año 1515 ó 1516- llamaron "Perú" aquel riquísimo y gran imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra. Porque si tomaron el nombre del indio, Berú, trocaron la b por la p. Y si el nombre pelú, que significa "río", trocaron la l por la r. Y de una manera o de otra dijeron Perú.

LITERATURA DE LA COLONIA

DEFINICIÓN

"La literatura de la colonia no es peruana: es española. Claro está que no por estar escrita en idioma español, sino por haber sido concebida con espíritu y sentimiento español"

(José Carlos Mariátegui Siete Ensayos de la Realidad Peruana)

"La literatura culta escrita en español no tuvo (...) calidad extraordinaria ni mucha profundidad, ni en su mayor parte alcanzó a ser una literatura genuina, sino que se entretuvo en ejercicios retóricos y formales, en la imitación vana y descarnada de modelos foráneos, en el ejercicio de dómines y cortesanos desvinculados de la realidad que los vinculaba y que los sustentaba" *(Washington Delgado)*

Esta literatura de imitación presenta tres periodos: **Clásico, Barroco y Afrancesamiento (Neoclasicismo)**

PERÍODO CLÁSICO

CONTEXTO

- Creación de la *Real Universidad de Lima (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)*, por Carlos V e iniciativa del fraile dominico Tomás de San Martín, el 12 de mayo de 1551.
- Se da una gran censura y *prohibición de libros profanos* de carácter fuertemente inquisitorial (se creó una legislación para controlar la importación y exportación de éstos).
- En 1581, llega la primera imprenta (*Antonio Ricardo*, maestro italiano) por acción de la Compañía de Jesús. En 1583, se publicó el primer libro, *Doctrina cristiana y catecismo para la instrucción de los indios*, escrito en tres idiomas: español, quechua y aimara (consagrado como el primero de su género en América).
- Aparición de santos y siervos de Dios:
  La mayoría apareció entre 1570 y 1660 (época del Barroco). Entre ellos San Martín de Porres, San Juan Masías, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y Santa Rosa de Lima. *El acercamiento del hombre colonial a la religión se debió a factores del momento como* fue el *terremoto* del 31 de marzo de 1650 en *Cuzco*, que determinó el culto del *Señor de los Temblores*, y el del 20 de octubre de 1687, en *Lima*, a partir del cual se inició la adoración al *Señor de los Milagros*. Además la población había experimentado otras situaciones: *el 3 de julio de 1680 dos horrísonos truenos y otros tantos deslumbradores relámpagos provenientes de hacia el cerro San Cristóbal aterrorizaron a los limeños. En las provincias de Arriba tuvieron la visión de dos soles y para congoja general desde finales del mismo año cruzó el cielo un cometa; que hizo nuevamente su aparición en febrero de 1692.*

  (Guillermo Lohman Villena)
- Establecimiento del *Tribunal de la Santa Inquisición* por real cédula de 25 de enero de 1569, pero empezó a funcionar el año siguiente. Estuvo bajo el poder de los dominicos, luego de los mercedarios, hasta que los jesuitas tomaron el control principal.
- A finales del siglo XVI, aparecen Academias destinadas para estimular el cultivo del arte literario:
  - ✓ La *Academia Antártica* (agrupación de hombres doctos y de letras, participaron Diego de Hojeda, Diego Mexía, Diego Dávalos, Pedro de Oña, Miguel Cabello Balboa, Diego de Aguilar y Córdoba, etc.)
  - ✓ La *Academia* patrocinada por el virrey-poeta *Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros.*
  - ✓ La *Academia* promovida por el virrey-poeta *Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache.*

Se desarrollaron Concilios Limenses con finalidad evangelizadora: Primer Concilio (1551), Segundo Concilio (1567-1568), Tercer Concilio (1582-1583).

CARACTERÍSTICAS

- Por ser metrópoli de España se tomará a esta y su arte como modelos. Así, se manifestará una gran influencia de los poetas de la Edad de Oro (*Garcilaso, Fray Luis, Lope, Cervantes, Herrera*).

- Desarrollo de formas cultas: *Sonetos, Silvas, Octavas, Liras, uso preferente del endecasílabo.*
- La italianización del arte español también se vio reflejada aquí a través de influencias grecolatinas como Platón, Virgilio, Ovidio, Horacio, etc.

EXPONENTES

- **DIEGO MEXÍA DE FERNANGIL:** *El Parnaso Antártico.*
- **UNA PLUMA FEMENINA: CLARINDA:** ***DISCURSO EN LOOR DE LA POESÍA.***

Este hermoso poema apareció como prólogo en *El Parnaso Antártico* de Diego Mexía y fue atribuido a una poeta limeña. En el título se lee: *"Discurso en loor de la poesía, dirigido al Autor, y compuesto por una señora principal de este reino, muy versada en la lengua toscana y portuguesa, por cuyo mandamiento y por justos respetos no se escribe su nombre, con el cual discurso (por ser una heroica dama) fue justo dar principio a nuestras heroicas epístolas".*

Fue Marcelino Menéndez y Pelayo el primero en llamar "Clarinda" a la Anónima poetisa en la larga *Introducción a su Antología de poetas hispanoamericanos*. Ricardo Palma, sin mencionar al polígrafo español, repitió el título en el prólogo de su edición de *Flor de Academias y Diente del Parnaso* y en la tradición *Las poetisas anónimas*. Tauro del Pino señala que Palma, sin mencionar a Menéndez y Pelayo, *cometió una ligereza al identificar a la autora del "Discurso" con el nombre de un personaje mencionado apenas una sola vez en el poema como musa del capitán Juan de Salcedo Villandrando, miembro de la hipotética Academia Antártica, alabado por la Anónima. Clarinda aparece en el verso 570, folio 21, del "Discurso"*. El poema fue escrito en tercetos y está plagado de referencias clásicas. He aquí un fragmento:

La mano y el favor de la Cirene,
a quien Apolo amó con amor tierno;
y el agua consagrada de Hipocrene,

y aquella lira con que del Averno
Orfeo libertó su dulce esposa,
suspendiendo las furias del infierno;

la célebre armonía milagrosa
de aquel cuya testudo pudo tanto,
que dio muralla a Tebas la famosa;

el platicar suave, vuelto en llanto
y en sola una voz, que a Júpiter guardaba,
y a Junio entretenía y daba espanto;

quisiera que alcanzaras, Musa mía,
para que en grave y sublimado verso
cantaras en loor de la Poesía.

Que ya el vulgo rústico, perverso,
procura aniquilarla, tú hicieras
su nombre eterno en todo el universo.

Aquí, Ninfas del Sur, venid ligeras;
pues que soy la primera que os imploro,
dadme vuestro socorro las primeras.

Y vosotras, Pimpleides, cuyo coro
habita en Helicón, dad largo el paso,
y abrid en mi favor vuestro tesoro;

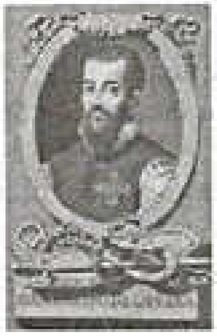
de el agua medusea dadme un vaso,
y pues toca a vosotras, venid presto,
olvidando a Libetros y a Parnaso.

y tú, divino Apolo, cuyo gesto
alumbra al orbe, ven en un momento,
y pon en mí de tu saber el resto.

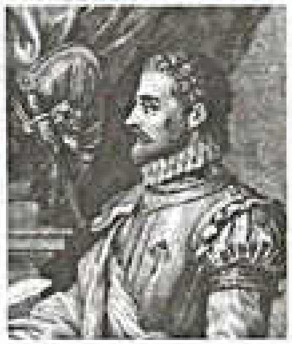
Inflama el verso mío con tu aliento,
y en l'agua de tu trípode lo infunde,
pues fuiste de él principio y fundamento.

¿Mas en qué mar mi débil voz se hunde?
¿A quién invoco? ¿Qué deidades llamo?
¿Qué vanidad, que niebla me confunde?

- **Diego Dávalos y Figueroa (1554?-?):** *Miscelánea Austral* (*Es la obra, según* Luis Jaime Cisneros, *que logra intorducir en el Perú la influencia italiana y nos pone en contacto con la rica tradición latina*), *La defensa de Damas.*
- **Enrique Garcés (1525-1593?):** tradujo a Petrarca y los *Lusíadas* de Camoens.
- **Alonso de Ercilla (1533-1594):** *La Araucana.* Aunque no se trata de Literatura Peruana, esta obra inaugura la épica culta americana. Escrita durante su larga estancia en Lima.
- **Pedro de Oña (1570-1643):** *El Arauco domado*
- **Fray Diego de Hojeda (1571-?):** Perteneciente a la orden de los dominicos. Fue por una controversia eclesiástica que se le redujo a fraile, luego exiliado al Cusco y después a Huánuco. Allí moriría sin saberse de su reposición como prior. Estuvo vinculado a la Academia Antártica donde publicaría versos en elogio de Pedro de Oña y su *Arauco domado*. Su obra inmortal fue *La Cristiada* (distribuida en doce cantos y en Octavas reales. Se relata la Pasión de Jesús desde la última cena hasta la crucifixión)



(Izquierda) Alonso de Ercilla, El Poeta Soldado, nos dejó muestras de heroísmo en su Araucana. (Derecha) La obra del poeta español Garcilaso de la Vega logró influenciar fuertemente en los poetas coloniales. Sus versos llenos de platonismo y mitología serán imitados por Amarilis.



AMARILIS

Hasta hoy se la conoce únicamente a través de los datos autobiográficos que concede en su *Epístola a Belardo*, la cual apareció publicada por primera vez en *La Filomena* (1621) de Lope de Vega, destinatario de la misiva.

HIPÓTESIS ACERCA DE SU IDENTIDAD:

Acerca del verdadero nombre de esta poetisa se han desarrollado muchas investigaciones. He aquí algunos de los supuestos nombres de:

a) **María de Rojas y Garay** (dada a conocer por Rubén Berroa y Bernedo, y con la cual coincide Guillermo Lohman Villena en 1993 y Aurelio Miró Quesada Sosa).

b) **Isabel de Figueroa** (según José Toribio Medina, Antonio Valdizán y el general Mendiburu)

c) **María de Alvarado** (por Marcelino Menéndez y Pelayo)

d) **María Tello de Lara y Arévalo Espinosa** (por Luis Alberto Sánchez y José de la Riva Agüero. Este le concede otros nombres: María de la Serna, María Arias Dávila).

e) ***Para Millé*** quien escribió la obra fue **el mismo Lope de Vega,** para acrecentar su prestigio como poeta.

f) ***Ricardo Palma, Ventura García Calderón y Javier Prado*** consideran que la obra fue escrita por **un hombre,** puesto que en aquella época las mujer era relegada en cuanto a cultura y tenía pocas posibilidades de recibir una educación esmerada.

g) ***Asenjo Barbieri,*** sostiene que la autora es **Martha de Nevares,** amante de Lope de Vega.

h) ***Augusto Tamayo Vargas,*** cree que la autora sea quien escribió el *Discurso en loor de la Poesía.*

i) **Carlos Milla Batres**. sostiene que su nombre fue **Gerónima de Garay Muchuy,** viuda de Diego de Acuña que nació en Huánuco cerca de 1555 y murió en la misma ciudad en septiembre de 1623.
j) **Esteban Pavletich**, afirma que fue **fray Diego de Hojeda.**
k) **Luis Jaime Cisneros** dice que el autor pudo ser **Francisco Fernández de Córdova.**

ESTRUCTURA DE LA OBRA:

Está compuesta en *Silvas poéticas* (alterna versos heptasílabos y endecasílabos), distribuidas en dieciocho estrofas de dieciocho versos y una estrofa de once versos: En total conforma 335 versos.

CONTENIDO DE LA OBRA:

Presenta una gran influencia de la mitología clásica y del Platonismo.
A través de los versos, la autora se confiesa:

a) Ser *peruana* de nacimiento, específicamente en *León de Huánuco*.
b) Nacida de padres nobles y huérfanas de "*pueriles paños*" junto a su hermana.
c) Su hermana *Belisa* (anagrama de Isabel) ya casada y ella, célibe son devotas de *Santa Dorotea* (para quien pide a Lope versos).
d) Estar enamorada de Lope de Vega, a quien expone su concepción platónica del amor y lo elogia.

EPÍSTOLA A BELARDO

(Fragmentos)

Tanto como la vista, la noticia
de grandes cosas suele las más veces
al alma tiernamente aficionarla,
que no hace el amor siempre justicia
ni los ojos a veces son jueces
del valor de la cosa para amarla:
mas suele en los oídos retratarla
con tal virtud y adorno,
haciendo en los sentidos un soborno
(aunque distinto tengan el sujeto,
que en todo y en sus partes es perfecto)
que los inflama todos,
y busca luego artificios modos,
con que puede entenderse
el corazón, que piensa entretenerse,
con dulce imaginar para alentarse
sin mirar que no puede
amor sin esperanza sustentarse.

……

En este imperio oculto, que el Sur baña,
más de Baco piadoso que de Alcides
entre un trópico frío y otro ardiente
adonde fuerzas ínclitas de España
con varios casos y continuas lides
fama inmortal ganaron a su gente,
donde Neptuno engasta su tridente
en nácar y oro fino;
cuando Pizarro con su flota vino,
fundó ciudades y dejó memorias,
que eternas quedarán en las historias:
a quien un valle ameno,
de tantos bienes y delicias lleno,
que siempre es primavera,
merced del dueño de la cuarta esfera
la ciudad de León fue edificada,
y con hado dichoso,
quedó de héroes fortísimos poblada.

……

De padres nobles dos hermanas fuimos,
que nos dejaron en temprana muerte
aun no desnudas de pueriles paños.
El cielo y una tía, que tuvimos,

suplió la soledad de nuestra suerte:
con el amparo suyo algunos años
huimos siempre de sabrosos daños:
ya sí nos inclinamos
a virtudes heroicas, que heredamos:
de la beldad, que el cielo acá reparte,
nos cupo, según dicen, mucha parte,
con otras muchas prendas:
no son poco bastante las haciendas
al continuo sustento;
Y estamos juntas con tan gran contento,
que una alma a entrambas rige y nos gobierna,
sin que haya tuyo y mío,
sino paz amorosa, dulce y tierna.

……………………………………………

Ha sido mi Belisa celebrada,
que ése es su nombre, y Amarilis mío
entrambas de afición favorecidas:
yo he sido a dulces musas inclinada,
mi hermana, aunque menor, tiene más brío,
y partes, por quien es, muy conocida
al fin todas merecidas
con alegre himeneo
de un joven venturoso que en trofeo
a su fortuna vencedora palma
alegre la rindió prendas del alma.
Yo, siguiendo otro trato,
con virginal estado
a Dios con grande afecto consagrado,
Contenta vivo en limpio celibato,
y espero en su bondad y en su grandeza
Me tendrá de su mano,
Guardando inmaculada mi pureza.

……………………………………………

Yo y mi hermana, una santa celebramos,
cuya vida de nadie ha sido escrita,
como empresa que muchos han tenido:
el verla de tu mano deseamos;
tu dulce Musa alienta y resucita,
y ponla con estilo tan subido
que sea dondequiera conocido
y agradecido sea
de nuestra santa virgen Dorotea.
¡Oh, qué sujeto, mi Belardo, tienes
con que de lauro coronar tus sienes,
podrás, si no emperezas,
contando de esta virgen las grandezas,
que reconoce el cielo,
y respeta y adora todo el suelo:
de esta divina y admirable Santa
su santidad refiere,
y dulcemente su martirio canta!

En *La Filomena* (1621), Lope incluye la respuesta de *Belardo a Amarilis*. Esta misiva del español no llega siquiera a besar la sombra de la amante indiana *"Ahora creo, y en razón lo fundo, / Amarilis indiana, que estoy muerto, / pues que vos me escribís del otro mundo. / Lo que en duda temí, tendré por cierto, / pues donde el mar del Sur nave la pluma/en las puertas del alma toma puerto"*. Está desarrollada en tercetos al estilo barroco: uso de hipérbatos, oposiciones y metáforas. Confiesa querer acomodarse al dulce estilo de Amarilis *"Apenas de escribiros hallo el modo, / si bien me le enseñáis en vuestros versos, / a cuyo dulce estilo me acomodo"* y hace también declaraciones de amor platónico *"Del alma que os adora sé deciros /que es gran tercera la divina fama, /por imposible me costáis suspiros. /Amo, naturalmente a quien me ama, / y no sé aborrecer a quien me aborrece, / que a la Naturaleza del odio inflama"*, así como también sobre su vida: su familia era oriunda del valle del Carriego en la Montaña.

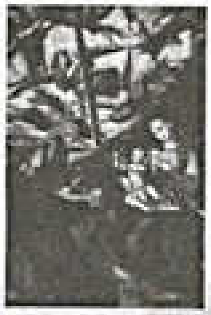
BARROCO COLONIAL

CONTEXTO

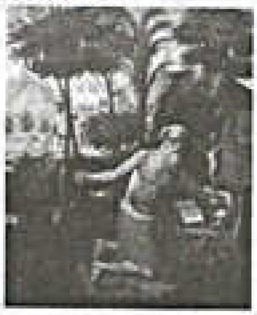
- Período de decadencia política y moral en España que repercute en sus colonias: Caída de la Armada Invencible (1588), la Guerra de los Treinta Años. Reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
- Período de la Contrarreforma, las obras trataron en su mayoría temas religiosos (Calderón de la Barca, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús). Repercuten en el Perú *La vida es sueño, El Gran Teatro del Mundo, El Quijote*, etc.
- En cuanto a la pintura la Escuela Cusqueña alcanzó su apogeo (enseñanzas europeas transculturadas por la imaginería indígena) y muestra su personalidad con Diego Quispe Tito y Basilio Santa Cruz Pumacallao.

CARACTERÍSTICAS

- Búsqueda de nuevos caminos, influencia del Culteranismo (búsqueda de la diferencia, la complejidad del poema, la vasta erudición clásica) y Conceptismo (pesimismo y contradicciones) españoles.
- Barroco: Época del Claroscuro: Ambigüedad, tensión y paradojas.
- Oposición constante de ciertas formas de dicotomías: la razón, el orden y la luminosidad (elementos renacentistas) frente a ciertos cuestionamientos (fe, caos, tenebrismo)



El Barroco fue de carácter religioso (época de la Contrarreforma) y esto se manifestó de manera interesante en la pintura. Sobresale la escuela cuzqueña con Diego Quispe Tito. Pintura: La visión de la Cruz (izquierda), San Jerónimo (Derecha).



- Paralelamente a los virtuosismos de raigambre conceptista o gongorina, surge, con especial virulencia, la sátira barroca. El exceso barroco queda impreso en esta literatura. Esta exageración característica de lo grotesco yace, además, en la parodia de lo inapropiado, que frecuentemente toma forma *escatológica*. No es de extrañar, por lo tanto, que *lo obsceno y las maledicencias* sean frecuentes en este tipo de literatura.
- Cabe señalar, por último, que el lector no encontrará en la sátira barroca simples críticas, tras ellas yacen el compromiso del escritor y la voluntad de cambio. He aquí la vertiente seria y cómica al mismo tiempo de este tipo de literatura.

POESÍA LÍRICA

- **JUAN DE AYLLÓN (1604-?):** *Poema de las fiestas que hizo el convento de San Francisco de Jesús, de Lima, a la canonización de los veintitrés mártires del Japón.* A imitación de la poesía gongorina "Tiene los defectos no y no las cualidades" de Góngora al decir de García Calderón.

- **RODRIGO CARVAJAL Y ROBLES (1580- ?):** *Fiestas que celebró la Ciudad de los Reyes del Perú al nacimiento del serenísimo Príncipe don Baltazar Carlos de Austria, nuestro señor.* También muestra la exuberancia del barroco. *"Es un notable antecedente de la literatura costumbrista"* (Ricardo González Vigil)
- **JUAN DEL VALLE Y CAVIEDES:** *Diente del Parnaso*
- **JUAN ESPINIOZA MEDRANO:** *Apologético en defensa de Luis de Góngora y Argote.*

POESÍA ÉPICA

- **FERNANDO DE VALVERDE (¿-1658):** *Santuario de Nuestra Señora de Copacabana en el Perú*
- **RODRIGO DE VALDÉS (1609-1682):** *Poema heroico hispano-latino panegírico de la fundación y grandeza de la muy noble y leal ciudad de Lima.*

NOTA: Primer relato de ficción novelesca: *La Endiablada* de Juan de Mogrovejo de la Cerda. Descubierta por Antonio Rodríguez Moñino y publicado por Raquel Chang-rodríguez en 1975.

TEATRO

Muestra de sincretismo colonial: reelaboración andina del teatro, asimilando elementos del teatro de Lope y Calderón. *"Códigos literarios asimilados del teatro barroco español (versificación, generalmente tendiente al octosílabo, manejo de la rima, aunque en ambos aspectos con frecuentes irregularidades), o más concretamente de la comedia (el gracioso y su papel en contrapunto con el protagonista, la interpolación de fragmentos líricos, la división en tres actos o jornadas), o del autosacramental (los perosnajes alegóricos, al temática eucarística); del otro tenemos el código lingüístico quechua y la presencia referencial y temática del universo andino"*

(Carlos García Bedoya)

JUAN DEL VALLE CAVIEDES *(Jaén 1645-1698)*

"El Poeta de la Ribera" "el Quevedo Peruano" "El Azote de los Médicos"

Luis Alberto Sánchez lo denomina el *Villón criollo*

Lo poco que se sabe de su vida está envuelto en un matiz de leyenda y anécdotas:

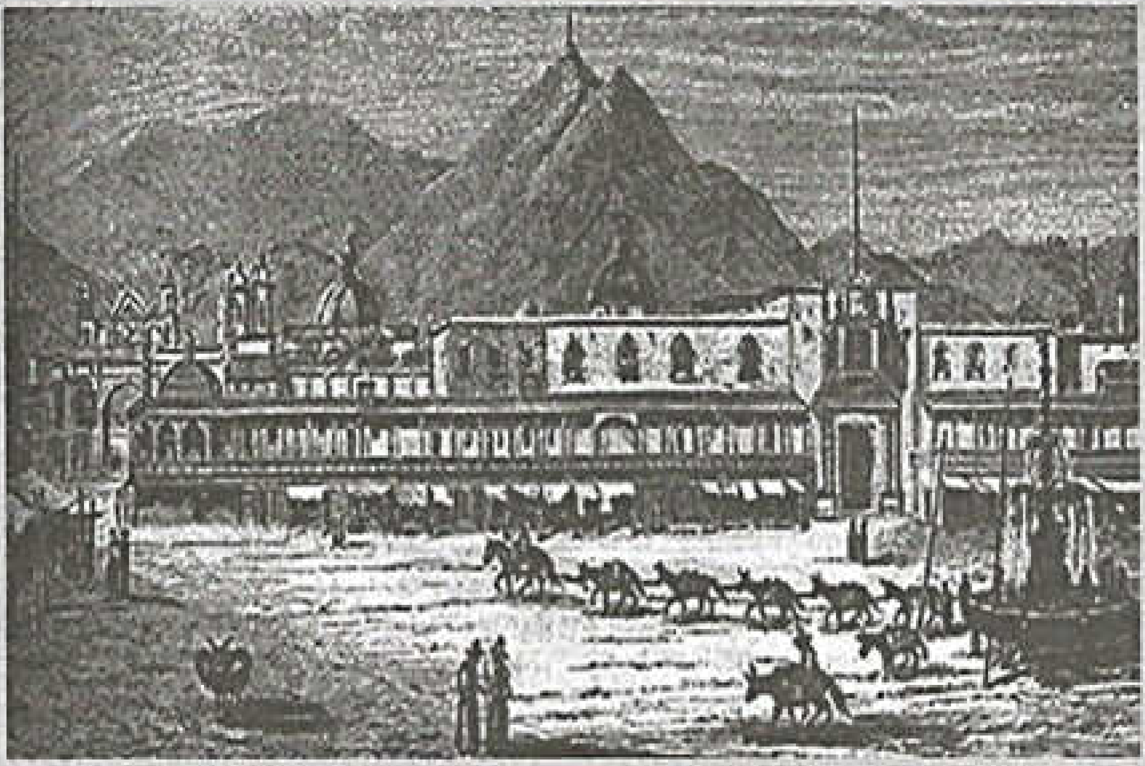
- La *Sociedad Amantes del País* publicaría en el *Mercurio Peruano* cuatro de sus poemas (encabezando el primero con el título *Rasgos inéditos de los escritores peruanos*) y luego don *Ricardo Palma* esbozó la vida del poeta en el *"Prólogo muy preciso"* que escribiera a la edición preparada por *Manuel de Odriozola* del *Diente del Parnaso*, así como de la carta autobiográfica que Caviedes mismo le escribiera a *Sor Juana Inés de la Cruz*, quien le había pedido algunos de sus versos.
- Guillermo Lohman Villena nos ha dejado datos más exactos acerca de nuestro poeta, de ahí recogemos los siguientes:
  - ✓ Don Juan del Valle y Caviedes vio la luz en Villa de Porcuna (Jaén).
  - ✓ No cursó estudios superiores - como él mismo lo confiesa – ni recibió grado académico alguno: Fue autodidacto. La primera noticia que se tiene de él es un acta notarial - que firmara para la explotación de ciertas vetas mineras que se le

concedieron y que fue un fracaso- en que demuestra hallarse en Lima en 1669, a sus 23 años.

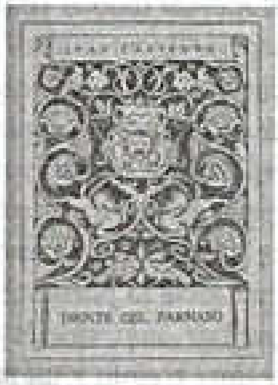
- ✓ A los veinticinco años, casose con la joven peruana *Beatriz de Godoy Ponce de León (nacida en Moquegua y pupila de la recolección de doncellas de la Caridad)*, quien fallece prematuramente.
- ➢ Según *Ricardo Palma*, el poeta cayó enfermo producto de la vida disipada que había llevado, con la poca fortuna que tenía estableció una *tienducha* de baratijas en los *cajones* de la *ribera de Palacio*, donde sería arrastrado por el alcohol hasta la muerte.
- ➢ Influencias literarias: Francisco de Quevedo: *La hora de todos, El sueño de la muerte, El libro de todas las cosas; Discurso de todos los diablos*. Luis de Góngora y Calderón de la Barca.

"Más que influencias cabría hablar de "puntos de contacto" entre ambos escritores (...) está Góngora presente; su aire, sus recursos, sus imágenes, el sabor de su goce de una lengua oral" (Luis Jaime Cisneros)

NOTA: *Lima en el Siglo XVII: La famosa Casa de Pizarro estaba rodeada de tiendas o "Cajones", una de las cuales perteneció, según se dice al poeta Juan del Valle y Caviedes, donde en estado de ebriedad componía sus famosos versos contra los médicos, abogados, beatas y las malas costumbres limeñas, por lo que recibiría el apelativo de "El Poeta de la Ribera" y se convertiría por esa espontaneidad y gracia en Precursor del Criollismo peruano.*



DIENTE DEL PARNASO Y POESÍAS DIVERSAS



- **Apareció póstumamente** incluida en los *Documentos literarios del coronel Manuel de Odriozola, en 1873.*
- **En total suman 265 composiciones:** Incluye romances, décimas, cuartetas, sonetos, silvas.
- **Su poesía se halla influida** por el conceptismo de Quevedo y es de temática amorosa, religiosa, satírica y de reflexión moral.
- **Recurre a** refranes, proverbios y sentencias que refuerzan el tono festivo y popular, creando la sensación de confianza e intimidad.
- **Así también juega con** dilogías, virtuosismos fonéticos, paronomasias, zeugmas.
- **Por su estilo popular** y criollista se le considera *"Precursor del Criollismo peruano"*.
- **A través de sus versos se burla de** los *médicos* (a quienes denomina "matasanos"), así como de *abogados, beatas, burócratas*, etc. Los sujetos, retratados como tipos característicos, y las creencias que satiriza, se muestran como constituyentes enfermos del cuerpo social, los cuales hay que identificar y extirpar. Así pues, la sátira no se presenta únicamente como una inclinación del poeta hacia la broma y la grosería, sino que tiene una función específica: es un instrumento de diagnóstico de las enfermedades sociales.
- **Sobresalen poemas como** *Coloquio que tuvo la muerte con un médico moribundo, El doctor corcobado, Remedios para ser lo que quisieres, Romance a Jesucristo.*
- **Escribió también piezas teatrales** como *Baile cantado del amor médico, Baile del amor Tahúr y Baile entremesado del amor alcalde.* Fueron descubiertos por Luis Fabio Xammar, muestran su buena condición para el arte teatral, su manejo hábil de la alegoría, la buena asimilación de la dramática de su época.

FE DE ERRATAS

En cuantas partes dijere
Doctor el Libro, está atento
que allí has de leer *verdugo*,
aunque éste es un poco menos.

Donde dice *practicante*
leerás *estoque* en ello,
porque estoque o verduguillo
todo viene a ser lo mesmo.

Donde dijere *receta*
leerás con más fundamento
sentencia de muerte injusta
por culpa de mi dinero.

Donde dijere *sangría*,
Allí leerás *degüello*
Y *cuchillo* leerás donde
Dijere *medicamento*.

Adonde dijere *purga*
Leerás *dio fin el enfermo*,
Y adonde *remedio* dice
Leerás *muerte sin remedio*.

Y con aquestas erratas
Estará fielmente impreso
Porque corresponde a las
muertes de su matadero

COLOQUIO QUE TUVO CON LA MUERTE UN MÉDICO, ESTANDO ENFERMO DE MUERTE

El mundo todo es testigo,
Muerte de mi corazón
que no has tenido razón
de estrellarte así conmigo;
repara que soy tu amigo
y que de tus tiros tuertos
en mí tienes los aciertos:
excúsame la partida,
que por cada mes de vida
te daré treinta y un muertos.

Muerte, si los labradores
dejan siempre que sembrar,
¿cómo quieres agotar
la semilla de doctores?
Frutos te damos mayores,
pues con purgas y con untos
damos a tu hoz asuntos
para que llenes tus trojes[1]*,*
y por cada doctor coges
diez fanegas[2] *de difuntos.*

Mira que en estos afanes,
si así a los médicos tratas,
que han de andar después a gatas
los curas y sacristanes
porque soles ni desmanes,
la suegra y suegro peor,
frutas, nieves y licor,
bala, estocada ni canto

no matan el año tanto
como el médico mejor.

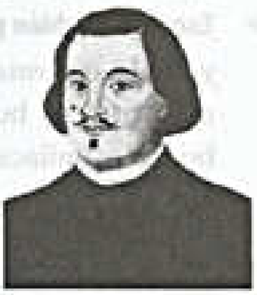
---

[1] granero, despensa

[2] medida de capacidad

JUAN ESPINOZA MEDRANO *(Cusco1632-1688)*

"El Lunarejo" "Doctor Sublime" "Demóstenes criollo"



Es el mejor exponente del Culteranismo en el Perú, pues no solo imitó y continuó el estilo de Góngora, sino que fue su más ferviente defensor. Aunque de origen indio (de la provincia de Aymaraes) fue protegido por un español de quien tomó el apellido.

Consiguió ingresar al seminario de San Antonio de Abad, donde realizó una brillante carrera por su gran talento y aptitud para los idiomas, las artes y la Teología.

Fue catedrático de artes del seminario y Cura Párroco de la Catedral del Cuzco, donde la multitud se entusiasmaba ante sus brillantes sermones.

Luis Jaime Cisneros escribe sobre El Lunarejo:

- **El orador más insigne del barroco americano** (Lo demuestra en su *Apologético a favor de Góngora, Príncipe de los poetas líricos de España y La Novena Maravilla)*
- **Un talentoso dramaturgo** en quechua (su obra: *El hijo pródigo*)
- **Uno de los filósofos y lógicos** más notables del pensamiento colonial (*Filosofía tomista*)
- **El más agudo crítico literario** de las colonias americanas (*Apologético a favor de Góngora, Príncipe de los poetas líricos de España)*
- **Un defensor de las aptitudes intelectuales** de los americanos en oposición a los prejuicios de los europeos que veían a los habitantes de América como bárbaros o seres intelectualmente degenerados (*Panegírica declamación por la protección de las ciencias y los estudios*)

Obras:

La Novena Maravilla (1605): Apareció póstumamente y reúne treinta sermones sagrados.

En el campo dramático desarrolló autosacramentales como *El hijo pródigo* (escrito en Quechua) y *El rapto de Proserpina* (que no se representó hasta 1677) y la pieza teatral *El amar su propia muerte.*

Apologético a favor de Góngora, Príncipe de los poetas líricos de España (1662), escrita cuando apenas contaba con 22 años, en prosa pulida y elegante en la que abundan latinismos y retoricismos que caracterizan al culteranismo. En esta obra el autor hace una defensa a Góngora refutando las críticas que le hiciera el portugués Manuel de Faria y Souza.

AFRANCESAMIENTO

CONTEXTO

- Ascenso de Felipe V y la familia Borbón al trono de España, después de la Guerra de Secesión que dejó al país dividido y quebrantado moralmente. De esta manera la moda y la literatura que se hará del poder será la francesa.
- La erudición y la crítica, es decir Neoclasicismo y Enciclopedismo, jugarán un papel muy importante: "Despotismo Ilustrado".
- Se otorga una mayor importancia al estudio de la naturaleza, como único camino para la búsqueda de la verdad y, con ella, abrir la posibilidad de una nueva sociedad, más justa y basada en la razón.
- Hacia finales del siglo XVIII, las ideas liberales de la Revolución Francesa llegarán a España. Este contexto europeo repercutirá en América, desarrollándose diferentes levantamientos.
- Se realiza el levantamiento de Juan Santos Atahualpa (1742) durante el poder virreinal de José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor con la finalidad de restaurar el Imperio Inca, adjudicándose el título Apu Inca.
- Expulsión de los Jesuitas (1767) por orden del rey Carlos III, acusados de instigadores del motín y enemigos del Rey y del sistema político, a la vez que denunciaba su afán de poder y de acumulación de riquezas y cuestionaba su postura doctrinal.
- Revolución de Túpac Amaru II (1780) como consecuencia de ciertas reformas borbónicas que alteraron el orden del sur andino tradicional.
- En el campo de la Literatura aparece la obra *Ollantay* en 1770, atribuida a Antonio Valdés; aunque hoy en día su paternidad y origen siguen siendo temas de discusión.

En el campo del periodismo, en 1715 empieza a circular La Gaceta de Lima (reconocida como la iniciadora del periodismo en América del Sur)

CAZETA

DE LIMA

EXPONENTES PRINCIPALES:

- **JOSEFINO JUAN JOSÉ PEDRO ALEJANDRINO DE PERALTA BARNUEVO ROCHA Y BENAVIDES (1664-1743):** *"Así como se llamó a Santo Tomás el doctor Angélico; a Scoto, el doctor Sutil y al*

Padre Suárez el eximio Suárez, así se me ocurrió apodar a Peralta, el ***"DOCTOR OCÉANO"****, en vista de la enormidad, variedad y hondura de sus conocimientos. Fue el Pico de la Mirandola del Perú colonial. Escribió mucho menos de lo que pudo en razón de su saber"*
(Luis Alberto Sánchez)

OBRAS: *Lima fundada, Historia de España vindicada, Pasión y triunfo de Cristo.*

- **PABLO DE OLAVIDE (1725-1803):** *"El impulso universalista y su aliento renovador no tiene parangón en el contexto hispanoamericano de su momento, como puede advertirse en su culto por Voltaire".* (Estuardo Núñez)

  OBRAS: *Evangelio en triunfo (Se editó a partir de 1797, sin los capítulos o "cartas" claves que explican el propósito final del libro. En un lapso de casi medio siglo fue uno de los libros más difundidos en Europa y en América), Lucía o la aldeana virtuosa.*
- **ALONSO CARRIÓ DE LA VANDERA (1715-1783):** *El lazarillo de ciegos y caminantes desde Buenos-Ayres, hasta Lima con sus itinerarios segun la mas puntual observacion, con algunas noticias utiles á los Nuevos Comerciantes que tratan en Mulas, y otras Historicas.* (Apareció con la autoría de Calixto Bustamante Carlos Inca, alias *Concolorcorvo*, pero se llegó a saber que fue escrito por Carrió)

TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL CAPÍTULO

CORÓNICAS: Esta palabra parece haber sido una variante, cruce entre la palabra *Crónica* y *Corona*. Quizás porque provienen del hecho de que las *crónicas* eran relatos de los que *"llevan corona"*; es decir, que tiene *carácter oficial*.

COPLAS: Es una estrofa de 4 versos destinada a canciones populares. Proviene de la voz latina: *copula*, "lazo", "unión".

SINCRETISMO: Durante la colonia, el mundo andino trató de sobrevivir ante los violentos procesos de aculturación, una buena manera fue *incorporando a su mundo elementos occidentales. Es decir, conciliando dos mundos o ideas (religiosas, filosóficas, etc.)*. El caso de la incorporación del *culto a la Virgen María en su mundo pagano, así como su relación con la Pachamama o la Fiesta del Corpus Christi se fusionó con el Inti Raymi o la identificación del apóstol Santiago con las divinidades telúricas del rayo y el relámpago.*

TRANSCULTURACIÓN: Es *Raúl Porras Barrenechea* quien incorpora en el Perú este término. Este vocablo expresa mejor las diferentes fases del *proceso transitivo de una cultura a otra*, porque este *no consiste solamenete en adquirir una cultura*, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana *aculturación*, sino que *el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente*, lo que pudiera decirse *una parcial desculturación*, y además, significa la consiguiente *creación de nuevos fenómenos cutlurales* que pudieran denominarse *neoculturación*.

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

CONQUISTA

Guerras Civiles.
Imposición de una nueva cultura.
Inicio de transculturación

CRÓNICAS

Testimonial.
Interrogación a testigos.
Falta de visión crítica.
Información sobre historia, geografía y costumbres.

- **Guamán Poma de Ayala**
  - Nueva corónica y buen gobierno:
    Primera parte: Mundo preincaico e incaico Historia del tahuantinsuyo.
    Segunda parte: Abuso de los conquistadores. Plantea una nueva administración
- **Garcilaso de la Vega, Inca**
  - Comentarios reales:
    Primera parte (Comentarios reales): Centra su atención en el mundo inca
    Segunda parte (Historia general del Perú): Proceso de la conquista.

COLONIA

Establecimiento del virreinato.
Llegada de la Imprenta.
Creación de la UNMSM.

- **CLÁSICO**
  - Influencia del Siglo de Oro español.
    Amarilis: Epístola a Belardo (A Lope de Vega).
    Fray Diego de Hojeda: La Cristiada.
- **BARROCO**
  - Poesía conceptista: Juan del Valle y Caviedes: Diente del parnaso.
    Poesía culterana: Juan Espinoza Medrano, Lunarejo.
- **NEOCLÁSICO O AFRANCESADO**
  - Pedro Peralta Barnuevo: Lima fundada.
    Concolorcorvo: Lazarillo de ciegos caminantes.
    Pablo de Olavide: Evangelio del triunfo.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. La diferencia entre una crónica y una corónica es.
Rpta.:...

2. A diferencia de la historia, la crónica presenta:
Rpta.:...

3. fue llamado Príncipe de los cronistas españoles:
Rpta.:...

4. ¿Cuántos años había quedado en el olvido la crónica de Guamán Poma de Ayala?
Rpta.:...

5. ¿Qué es una iconografía?
Rpta.:...

6. ¿De qué manera Garcilaso, el Inca, justifica la conquista?
Rpta.:...

7. La historia de Pedro Serrano es el antecedente de la obra de Daniel Defoe titulada:
Rpta.:...

8. ¿Cuáles son los nombres que utilizó el Inca Garcilaso antes del definitivo?
Rpta.:...

9. ¿Por qué los Comentarios reales fueron prohibidos?
Rpta.:...

10. La primera muestra de literatura escrita en el Perú fue:
Rpta.:...

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: La segunda parte de los Comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, trata sobre

A) la expedición de Hernando de Soto a La Florida.
B) los recuerdos de la niñez y juventud del autor.
C) la conquista y las guerras civiles entre españoles.
D) los dioses y hombres que habitaron Huarochirí.
E) los orígenes de la cultura e historia del pueblo inca.

SUSTENTACIÓN: La Literatura de la Conquista se desarrolla durante un periodo de Guerras civiles entre los españoles, resistencia de los Incas y conspiración de los Mestizos. A través de coplas y cantares de campamentos, los soldados iletrados desahogaban sus temores y frustraciones. En este periodo aparecen las crónicas "La crónica se hace rápidamente un género mestizo. Sobresale el cronista mestizo Garcilaso de la Vega, Inca (su verdadero nombre fue Gómez Suárez de Figueroa) y su obra Comentarios Reales dividida en dos partes: La Primera Parte narra acontecimientos políticos y militares de los sucesivos incas. Su contenido es de carácter enciclopédico, nos informa sobre las costumbres, dioses, poesía, música, viviendas, caminos, etc. de los incas. La Segunda Parte se centra en el período de la Conquista y las guerras civiles entre los conquistadores. Intenta rehabilitar la figura del padre, calumniado ante los personeros de la Corona por sus adversarios.

CLAVE: C

PREGUNTA 2: Con respecto a las crónicas de la Conquista, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Al principio, fueron compuestas oralmente por los incas.
B) Fueron escritas por testigos de acontecimientos.
C) En cuanto al estilo, tuvieron una gran influencia del Barroco.
D) Sus autores recurrieron al empleo de un lenguaje muy culto.
E) Expresan siempre una actitud muy crítica y moralizadora.

SUSTENTACIÓN: La crónica es una narración escrita por testigos de los acontecimientos o interrogando a los que estuvieron en ellos.

CLAVE: B

PREGUNTA 3: Garcilaso de la Vega compone la primera parte de los Comentarios reales de los incas con el deseo de

A) corregir la versión que otros cronistas dieron de los Incas.
B) demostrar que es el último descendiente del Imperio.
C) exaltar la lealtad de los más importantes conquistadores.
D) comparar la grandeza incaica respecto del imperio maya.
E) rescatar las leyendas de fundación escritos en el incanato.

SUSTENTACIÓN: *A través de los Comentarios reales, Garcilaso busca corregir a otros cronistas quienes entregaban una visión deformada del pasado incaico.*

CLAVE: A

PREGUNTA 4: Sobre la segunda parte de los Comentarios reales de los incas, marque lo correcto.

A) Fue publicada por primera vez en Lima en 1619.
B) La obra se tituló Historia general de los incas.
C) Exalta la figura de su padre, Garci Pérez de Vargas.
D) Describe la guerra civil entre los conquistadores.
E) Originalmente, estuvo escrita en latín.

SUSTENTACIÓN: La obra describe la guerra civil entre los conquistadores españoles.

CLAVE: D

PREGUNTA 5: Obra de Garcilaso de la Vega, que narra la expedición de Hernando de Soto.

A) *Comentarios reales de los incas*
B) *La Florida del Inca*
C) *Genealogía de Garci Pérez de Vargas*
D) *Historia general del Perú*
E) *Diálogos de amor*

SUSTENTACIÓN: En La Florida del Inca, Garcilaso cuenta la desastrosa expedición por la búsqueda de El Dorado.

CLAVE: B

PREGUNTA 6: Sobre la Historia general del Perú, marque la afirmación correcta.

A) Establece la genealogía de los incas desde Manco Cápac hasta el inca Huáscar.
B) Narra los grandes hechos guerreros tanto de los incas como de los españoles.
C) Garcilaso tiene como intención rehabilitar la figura de su padre, quien fue calumniado.
D) Da una visión general del Perú, desde los primeros incas hasta los conquistadores.
E) E) Comenta y corrige lo que escribieron los primeros cronistas sobre el Tawantinsuyo.

SUSTENTACIÓN: En la segunda parte de los Comentarios reales de los incas, Garcilaso busca rehabilitar la figura de su padre, acusado de traidor durante las guerras civiles entre los conquistadores.

CLAVE: C

PREGUNTA 7: "En cuanto al estilo, el Inca Garcilaso se caracteriza por..."

A) emplear diversas lenguas en su crónica".
B) narrar el auge y la caída del imperio incaico".
C) brindar un tono elegíaco a todas sus obras".
D) hacer uso de un lenguaje erudito y barroco".
E) ser un prosista experto, armónico y sereno".

SUSTENTACIÓN: El estilo de Garcilaso se caracteriza por pertenecer a un prosista experto, armónico, sereno; el mejor de la dominación colonial.

CLAVE: E

PREGUNTA 8: "La obra de Garcilaso dedicada a su descendencia se tituló__________; mientras que__________ narra las características y consecuencias de las Guerras Civiles entre los conquistadores".

A) *La Florida del Inca – los Comentarios reales de los Incas*
B) *Comentarios reales de los Incas – La Florida del Inca*

C) *Historia general del Perú – la traducción de Diálogos de amor*
D) *Genealogía de Garci Pérez de Vargas – Historia general del Perú*
E) *Comentarios reales de los Incas – Genealogía de Garci Pérez de Vargas*

SUSTENTACIÓN: La obra del Inca Garcilaso de la Vega dedicada a su descendencia se tituló *Genealogía* de Garci Pérez de Vargas; mientras que *Historia general del Perú* narra las características y consecuencias de las Guerras Civiles entre los conquistadores.

CLAVE: D

PREGUNTA 09: En la primera parte de Comentarios reales de los incas, además de su afán por rectificar a otros cronistas, el Inca Garcilaso se presenta como autor competente e insiste en

A) su dominio lingüístico del quechua.
B) copiar a los cronistas españoles.
C) desarrollar su genealogía española.
D) narrar el viaje de Hernando de Soto.
E) destacar su origen español y aymara.

SUSTENTACIÓN: El Inca Garcilaso de la Vega proyecta su personalidad como autor competente al afirmar de modo insistente su dominio lingüístico del quechua y su doble origen inca y español.

CLAVE: A

PREGUNTA 10: En los Comentarios Reales el Inca Garcilaso de respecto a la etapa preincaica:

A) presenta una visión idealizada
B) enlaza su papel civilizador
C) exagera la barbarie de ese periodo
D) justifica la invasión española
E) se muestra solidario y paternal

SUSTENTACIÓN: Garcilaso defiende su panaca inca, pues por parte de su madre estaba vinculado a ella. Por esto es que tiene que mostrar el lado bueno de la invasión de los Incas sobre el Cusco y para esto recogió la versión de Manco Cápac y Mama Ocllo. En la que se muestra la labor civilizadora de los hermanos llegados del lago Titicaca.

CLAVE: C

PREGUNTA 11: La segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas llevó el título de:

A) Historia del adelantado Don Hernando de Soto
B) La Florida del Inca
C) Historia General del Perú
D) la Crónica del Perú
E) Dialogamos de Amor

SUSTENTACIÓN: Fue una obra póstuma, así que recibió el título de *Historia General del Perú* de manera arbitraria por el editor.

CLAVE: C

PREGUNTA 12 Es una característica de Nueva crónica y buen gobierno:

A) Uso de iconografías.
B) De estilo renacentista.
C) El perfecto manejo del castellano.
D) Desarrollo de la prosa poética.
E) Rechazo de lenguas nativas.

SUSTENTACIÓN: La obra de Guamán Poma de Ayala llamó la atención de los estudiosos por el carácter realista que presentaba a través de sus dibujos, es decir, la iconografía.

CLAVE: A

PREGUNTA 13: Garcilaso dice haber tomado mucha información del cronista:

A) Cieza de León
B) Sarmiento de Gamboa
C) Poma de Ayala
D) Blas Valera
E) Cusi Yupanqui

SUSTENTACIÓN: Se le considera como el responsable de iniciar la verdadera historia del Perú. Del padre jesuita Blas Valera solo tenemos algunos testimonios que aparecen en los *Comentarios Reales*. El inca Garcilaso lo señala como uno de los personajes que le brinda información.

CLAVE: D

PREGUNTA 14: Garcilaso justifica la conquista española desde un punto de vista:

A) Militar
B) Social
C) Económico
D) Providencial
E) Moral

SUSTENTACIÓN: Garcilaso sostiene que si bien los incas liberaron de la barbarie a los pueblos, los españoles trajeron la religión que bendijo y limpió los pecados de los indios.

CLAVE: D

PREGUNTA 15: Señale la alternativa que contengan obras de Gómez Suárez de Figueroa:

A) *Comentarios Reales, la Florida del Inca.*
B) *Crónica del Perú, Diálogo de Amor.*
C) *Diálogo de Amor, Crónica.*
D) *Epístola a Belardo, Lima fundada.*
E) *Florida del Inca, Apolo fúnebre*

SUSTENTACIÓN: Es el verdadero nombre del Inca Garcilaso. Sus obras más renombradas *Comentarios reales* y la *Florida del Inca*.

CLAVE: A

CALA PNH ESKO

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Es correcto con respecto a Nueva corónica y buen gobierno:

A) hallada en Dinamarca, en la universidad de Cophenague en el siglo XIX.
B) el autor se presenta como gobernador del Perú y denuncia los maltratos.
C) escrita a manera de carta autobiográfica y con variedad dialectal.
D) recurre a la iconografía como medio apoyo y lealtad al Rey Carlos.
E) consta de tres partes en las que se expresa la denuncia contra la corona.

2. Según Garcilaso, el mundo antiguo era bárbaro y fue civilizado gracias a:

A) la llegada de los españoles.
B) la invasión Inca
C) la llegada de la imprenta
D) la caída del régimen araucano
E) la interrelación con los mayas

3. Es incorrecto con respecto a la Epístola a Belardo:

A) compuesta en Silvas poéticas que alterna versos heptasílabos y endecasílabos.
B) muestra influencia del Renacimiento, así como rasgos del Culteranismo.
C) se descubre que la autora es peruana, específicamente de León de Huánuco.
D) supuestamente, su verdadero nombre es Isabel (anagrama de Belisa).
E) es un extenso poema en que expone su amor hacia un poeta español.

4. Guamán Poma de Ayala tomó como modelo la obra Historia ilustrada de los indios de:

A) Blas Valera
B) José de Acosta
C) Pedro Cieza de León
D) Fray Martín de Murúa
E) Polo de Ondegardo

5. Es incorrecto con respecto a la literatura colonial:

A) aparición de círculos intelectuales y literarios que incentivó la vida cultural.
B) censura y prohibición de libros profanos de carácter fuertemente inquisitorial.
C) establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición y fuerte imposición clerical.
D) italianización y desarrollo de estrofas cultas como sonetos, octavas y silvas.
E) primacía de la cultura inglesa que llega por vía de los virreyes.

6. En la primera parte de la crónica Comentarios reales de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega tiene la intención de

A) relatar el testimonio del soldado Gonzalo Silvestre.
B) describir el mundo andino de forma enciclopédica.
C) narrar la disputa entre Diego de Almagro y Pizarro.
D) exaltar la imagen del capitán Garcilaso de la Vega.
E) plasmar su árbol genealógico desde el lado paterno.

7. La Nueva crónica de Guamán de Poma de Ayala es contemporánea con:

A) La Ilíada de Homero.
B) La Divina comedia de Dante Alighieri.
C) Hamlet de William Shakespeare.
D) Madame Bovary de Flaubert.
E) El Poema de Mio Cid, anónimo.

8. La segunda parte de los Comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, trata sobre:

A) la conquista y las guerras civiles entre españoles.
B) la expedición de Hernando de Soto a La Florida.
C) los recuerdos de la niñez y juventud del autor.
D) los dioses y los hombres que habitaron Huarochirí.
E) los orígenes de la cultura e historia del pueblo inca.

9. El señorio de los incas corresponde a la obra:

A) La florida del inca
B) Crónica del Perú
C) Diálogo de amor
D) Guerras civiles
E) La audiencia de Lima

10. Es incorrecto respecto a Los comentarios reales:

A) domina un sentimiento autobiográfico
B) presenta influencia clara de Blas Valera
C) difunde sobretodo la leyenda de Manco Cápac
D) visión del Imperio incaico: ideal, igualitario y pacífico
E) veracidad histórica acerca de la época preinca

11. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus Reyes muertos, enajenado su Imperio y acabada su república, etc. Estas y otras semejantes pláticas tenían los Incas Pallas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: Trocósenos el reinar en vasallaje.
Del anterior fragmento de Comentarios reales, podemos deducir que

A) lo histórico prevalece sobre lo literario.
B) hay una tonalidad dramática y elegiaca.
C) se fusionará las culturas andina y española.
D) su motivación es reivindicar a su madre.
E) se restablecerá el gobierno de los Incas.

12. Las primeras crónicas presentan, predominantemente, ____; empero, con el transcurrir del tiempo ______.

A) rudeza de estilo – se hacen más detallistas.
B) rechazo a la conquista – se centran en lo histórico.
C) crítica subjetiva – se tornan más objetivas.
D) intención judicial – asumen un estilo literario.
E) carácter confesional – exponen una visión crítica.

13. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación a las obras que escribió el Inca Garcilaso de la Vega?

A) Diálogos de amor fue traducida del italiano al quechua.
B) La Florida del Inca narra la conquista del Tahuantinsuyo.
C) Historia general del Perú es una publicación póstuma.
D) Escribió una obra teatral acerca de su ascendencia inca.
E) Comentarios reales de los Incas es una obra versificada.

14. La primera parte de Comentarios reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, se caracteriza por describir aspectos del Perú preincaico e incaico, y también porque el autor

A) justifica la labor de los españoles durante la conquista del imperio de los incas.
B) se esfuerza por destacar el amplio dominio que posee del latín y del quechua.
C) elogia la imagen de su padre, partícipe en las guerras civiles entre españoles.
D) hace gala de un lenguaje similar al que se aprecia en las crónicas primitivas.
E) se propone rectificar, de manera acuciosa, lo desarrollado por otros cronistas.

15. Tres caballeros famosos que le conocieron fueron sobre él para matarle o rendirle: el uno se llamaba Francisco de Ulloa y el otro Miguel de Vergara y el otro Gonzalo Silvestre; este cayó al lado derecho de Gonzalo Pizarro, y Miguel de Vergara al lado izquierdo, y Francisco de Ulloa iba al lado de Miguel de Vergara. Los dos que iban más cerca de Gonzalo Pizarro le iban dando grandes estocadas por los costados; mas como iba bien armado no le ofendieron. El Miguel de Vergara iba dando grandes voces diciendo: "¡Mío es el traidor de Pizarro! ¡Mío es el traidor de Pizarro!"
De acuerdo al anterior fragmento extraído de Historia general del Perú, del Inca Garcilaso de la Vega, marque la alterativa que contiene la afirmación correcta.

A) Enfatiza la rivalidad entre los defensores de los indios y los conquistadores.
B) Elogia la imagen del conquistador Pizarro, quien se rebeló contra la Corona.
C) Describe, de manera épica, las luchas internas entre españoles e indígenas.
D) Expone las disyuntivas y enconos entre los españoles durante la Conquista.
E) Propone que la traición es un tema relevante que se aprecia en toda la obra.

16. Inca Garcilaso de la Vega fue un destacado autor influenciado por el humanismo propio de su época. Esto lo impulsa a __________, libro que pertenece al periodo __________.

A) comentar Summa y narración de los Incas – de la Conquista
B) escribir Los comentarios reales – de la Ilustración
C) traducir Diálogos de amor – del Renacimiento
D) difundir Nueva corónica y buen gobierno – del Barroco
E) publicar La Florida del Inca – del Siglo de Oro

17. Con respecto al siguiente fragmento de Comentarios reales de los incas, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre Garcilaso de la Vega.

Los respetaban con el nombre de Illapa, cuya trina significación no han alcanzado hasta ahora los historiadores españoles, que ellos hubieran hecho dél un dios trino y uno, dándoselo a los indios, asemejando su idolatría a nuestra santa religión; que en otras cosas de menos apariencia y color han hecho trinidades, componiendo nuevos nombres en el lenguaje, no habiéndolas imaginado los indios. Yo escribo, como otras veces he dicho, lo que mamé en la leche y vi y oí a mis mayores; y a acerca del trueno queda atrás dicho lo que más tuvieron.

A) Critica la presencia de la religión en la interpretación del quechua.
B) Apela a su origen para sentar su autoridad frente a los españoles.
C) Cuestiona la imagen de barbarie que los españoles crearon del ande.
D) Busca sostener su mestizaje como símbolo de armonía en América.
E) Reivindica la cultura prehispánica a través de la religión cristiana.

18. Después de haberse ordenado los dichos corregidores por don Francisco de Toledo, visorrey de este reino, han resultado muy grandes daños en estos reinos del Perú, y al cabo salen del corregimiento con hacienda de más de cincuenta mil pesos, a costa y daño de los pobres indios de todo este reino, y no hay remedio; y así se acaban los indios (...) Como los dichos corregidores andan al trato y granjería y otras muy muchas cosas y para ello sacan plata de las cajas y lo del tributo, o piden prestado a los sacerdotes de los pueblos; y de ello no le defienden los caciques principales porque se hacen con ellos y se hacen compadres...

En relación al fragmento citado de Nueva corónica y buen gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala, el interés del cronista es

A) otorgar un valor novelesco a su testimonio y proponer un buen gobierno.
B) reclamar el retorno al poder de los caciques y las castas mestizas.
C) desmitificar la historia de los incas como un imperio ilegítimo y tiránico.
D) criticar el abuso de los colonizadores españoles hacia los indígenas.
E) postularse como indio ladino mediante una visión hispana del mundo.

19. Con respecto a la Nueva corónica y buen gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) El empleo de diversas lenguas le confieren una notoria simplicidad formal.
B) El destinatario expreso de su carta-crónica es el virrey Francisco de Toledo.
C) Presenta descripciones de los indios y sus costumbres a fines del siglo XVII.
D) La ortografía y sintaxis están marcadas por el español, lengua materna del autor.
E) En la Nueva corónica se describe el Perú prehispánico y la historia incaica.

20. El Inca Garcilaso de la Vega dirigió una de sus obras a investigar el origen de su familia paterna. Esta obra fue

A) Historia general del Perú.
B) La Florida del Inca.
C) Genealogía de Garci Pérez de Vargas.
D) Diálogos de amor.
E) Comentarios reales de los incas.

Capítulo 13

Literatura de la Emancipación

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Comprende el importante papel que desempeñó la literatura durante el proceso de la Emancipación.
- Conoce las diferentes manifestaciones literarias como el periódico, discursos, odas, himnos, a través de los cuales se empezó a rescatar el espíritu nacionalista.

LECTURA:

CARTA A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS

(Fragmentos)

La "Carta a los españoles americanos"

HERMANOS Y COMPATRIOTAS:

La inmediación al cuarto siglo del establecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mundo, es una ocurrencia sumamente notable para que deje de interesar nuestra atención. El descubrimiento de una parte tan grande de la tierra, es y será siempre, para el género humano, el acontecimiento más memorable de sus anales. Mas para nosotros que somos sus habitantes, y para nuestros descendientes, es un objeto de la más grande importancia. El Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente, para determinarnos, por ella, a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores (...)Cuando el virrey don Francisco de Toledo, aquel hipócrita feroz, determinó hacer perecer al único heredero directo del Imperio del Perú, para asegurar a la España la posesión de aquel desgraciado país, en el proceso que se instauró contra el joven e inocente Inca Túpac Amaru, entre los falsos crímenes con que este príncipe fue cargado, "se acusa, dice Garcilaso, a los que han nacido en el país de madres indias y padres españoles conquistadores de aquel imperio; se alegaba de que habían secretamente convenido con Túpac Amaru, y los otros Incas, de excitar una rebelión en el reino, para favorecer el descontento de los que eran nacidos de la sangre real de los Incas, o cuyas madres eran hijas, sobrinas, o primas hermanas de la familia de los Incas, y los padres españoles y de los primeros conquistadores que habían adquirido tanta reputación; que estos estaban tan poco atendidos, que ni el derecho natural de las madres, ni los grandes servicios y méritos de los padres, les procuraban la menor ventaja, sino que todo era distribuido entre parientes y amigos de los gobernadores, quedando aquellos expuestos a morir de hambre, si no querían vivir de limosna, o hacerse salteadores de caminos, y acabar en una horca. Estas acusaciones siendo hechas contra los hijos de los españoles, nacidos de mujeres indias, estos fueron cogidos, y todos los que eran de edad de 20 años y más, capaces de llevar armas, y que vivían entonces en el Cuzco, fueron aprisionados. Algunos de ellos fueron puestos al tormento para forzarlos a confesar aquello de que no había pruebas ni indicios. En medio de estos furores y procedimientos tiránicos, una india, cuyo hijo estaba condenado a la cuestión, vino a la prisión y, elevando su voz, dijo: Hijo mío, pues que se te ha condenado a la tortura, súfrela valerosamente como hombre de honor, no acuses a ninguno falsamente, y Dios te dará fuerzas para sufrirla; él te recompensará de los peligros y penas que tu padre y sus compañeros han sufrido para hacer este país cristiano, y hacer entrar a sus habitantes en el seno de la Iglesia ... Esta exhortación magnánima, proferida con toda la vehemencia de que aquella madre era capaz, hizo la más grande impresión sobre el espíritu del Virrey, y le apartó de su designio de hacer morir aquellos desdichados. Sin embargo, no fueron absueltos, sino que se les condenó a una muerte más lenta, desterrándolos a diversas partes del Nuevo Mundo. Algunos fueron también enviados a España…

INTRODUCCIÓN

El grito de Libertad lanzado por los héroes de la Revolución Francesa, poco a poco, toma puertos en nuestro continente y muchos se alzan con la finalidad de destrozar el yugo que tanto duele sobre los hombros. Muchos de nuestros compatriotas se valen de las armas para conseguir ese sueño, pero otros lo hacen a través de la palabra. Y he ahí que la literatura jugó un gran papel, no fue ajena a ese llamado, muchos escritores, poetas y sobre todo pensadores lanzaron su grito de protesta a través de discursos, otros buscaron los pasquines y la mayoría a través de las Odas. Uno de aquellos jóvenes mártires fue Mariano Melgar y su poesía es motivo de este capítulo.

DEFINICIÓN

Se suele ubicar esta literatura entre dos hechos fundamentales: El grito de libertad de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, (algunos creen que es la lectura del discurso en honor al virrey de Jáuregui) y el sello de independencia con la Capitulación de Ayacucho.

"Es visible en la literatura de la emancipación (…): modelos, formas métricas y géneros de la tradición clasicista (odas, himnos, elegías, epigramas, etc.) Y, a la vez, temas y actitudes que llevarían al romanticismo (culto a la libertad, fervor patriótico, preferencia de los móviles sentimentales sobre los nacionales e interés por la cultura del pueblo)" (Ricardo Gonzáles Vigil)

CONTEXTO

- La invasión napoleónica a España (1808) trajo como consecuencia el debilitamiento político en la Península; originando la guerra de la Independencia española (1808-1814). Estos acontecimientos posibilitaron la aparición de juntas que se constituyeron en las principales ciudades americanas. Las juntas empezaron, en general, reconociendo la autoridad real en la persona de Fernando VII, pero propiciaron el comienzo del proceso independentista.

- Se percibe un descontento general de los criollos, cada vez más numerosos y más cultos, al ser privados de asumir altos cargos públicos.
- El afán cultural y la formación de una conciencia de nacionalidad se afirman en los diversos campos de la vida intelectual.
- Aparecen manifestaciones periodísticas en el Perú, algunos a favor de la Independencia y otros al servicio de la corona:
  - *Diario de Lima* del extremeño Jaime Bausate y Meza quien tomara el nombre del primer periódico que apareció en la Península (*Diario de Madrid*). Esta publicación significó el *inicio del diarismo en el Perú*. Antes de desaparecer, incursionó en la crítica y la sátira. Sus víctimas fueron los miembros e la Sociedad Amantes del País.
  - *Semanario crítico* (Antonio Olavarrieta combatía desde este frente al *Mercurio Peruano*).
  - *El Depositario:* Arremetió contra San Martín, acusándolo de perjudicar los intereses de los peruanos. Los insultos alcanzaron luego a Bolívar.
  - *El Mercurio Peruano:* nació el 2 de enero de 1791, dando origen a *la opinión pública* en el Perú. Su objetivo fue *"hacer más conocido el país que habitamos, este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos y tantos paralogismos"*, y así pusieron los cimientos de la idea de *Nación*. Se publicó entre 1791 y 1795. Hipólito Unanue -considerado *Primer Periodista Nacional*-, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros fueron los forjadores de lo que hoy en día se conoce como *periodismo de opinión*.
  - Una de las armas más importantes del ejército libertador del generalísimo José de San Martín fue *la imprenta portátil*, en la que, con emoción y esperanza, se imprimieron los primeros documentos, reglamentos, proclamas, etcétera, que fueron el sustento ideológico-jurídico de la ruptura definitiva con la metrópoli hispana. Así, se publicó *El Pacificador del Perú*, que siguió la ruta de San Martín: *Huaura, Barranca* hasta su entrada en *Lima*, su promotor fue *Bernardo Monteagudo*, secretario de la expedición libertadora y asesor de San Martín en asuntos políticos.
- Difusión de ideas de intelectuales como Antonio de Nariño (*Declaración de los derechos del hombre*), Francisco de Miranda (Difusión de la *Carta a los españoles americanos*), Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (*Carta a los Españoles Americanos*), José Baquíjano y Carrillo (*Elogio al Virrey Agustín de Jáuregui* en la Universidad San Marcos, que condenaba la política antiindigenista y abogaba por una administración virreinal diferente), Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, que conformaron la *Sociedad Amantes del País*, cuya única preocupación fue *"el bien general del Reino, el bien de la Capital"*.
- Aparecen diferentes círculos o centros de revolución, en los cuales se propagaban ideas liberales (traídas de EEUU y Francia) como el Real Convictorio de San Carlos, El Colegio de Medicina de San Fernando, el Oratorio de San Felipe Neri.
- Gritos de libertad en diferentes puntos del país:
  - Cuzco, 4 de noviembre de 1780: Rebelión de Túpac Amaru II. (murió descuartizado el 18 de mayo de 1781 en la Plaza Mayor del Cuzco)
  - Tacna, 20 de junio de 1811: Grito de Francisco de Zela (murió en Panamá el 28 de julio de 1821)
  - Huánuco, 22 de febrero de 1812: José Crespo y Castillo (murió estrangulado en la Plaza Mayor de Huánuco).
  - Tacna, 3 de octubre de 1813: Enrique Paillardeli (murió fusilado en 1815).

- Cuzco, 3 de agosto de 1814: Mariano, José y Vicente Angulo Torres (fueron ejecutados juntos el 29 de mayo de 1815 en el Cuzco).
- Mateo García Pumacahua: Apoyó la rebelión de los hermanos Angulo y tomó Arequipa. Muere decapitado en Sicuani, 1815.
- La labor de las Corrientes Libertadoras lideradas por San Martín y Bolívar

MERCURIO PERUANO

El papel de peruanización que jugó el Mercurio Peruano fue de valor inestimable, al lado Hipólito Unanue que dejó huellas convirtiéndose en el Primer Periodista Nacional. El primer girto de libertad en Tacna de Francisco José de Zela abrió el camino para la aparición de diferentes focos de rebeldía y, por último, José Baquíjano y Carrillo cuyo discurso al Virrey Jáuregui le hizo merecedor de la admiración y una Oda de parte de Melgar: "Al conde de Vista Florida".

CARACTERÍSTICAS

- **La Literatura de este periodo muestra** un gran apego por la libertad y halla como medios de difusión el *Periódico, los Pasquines* (el primer pasquín rebelde apareció en enero de 1780 en la Catedral de Arequipa, y fue tan incitador que se ofreció 500 pesos a quien delatara a su autor) y el *Panfleto*; así como *Odas, Himnos, Fábulas*, adaptadas al contexto revolucionario, y *Epístolas patrióticas*. He aquí algunos fragmentos de pasquines:

*

"Quito y Cochabamba se alzó
y Arequipa ¿porqué no?
la necesidad nos obliga
a quitarle al aduanero la vida
y a cuantos le den abrigo
¡Cuidado!

*

" Semanat
vuestra cabeza guardad
y también la de tus compañeros
los señores aduaneros
q´sin tener caridad
han venido a esta Ciudad
de lejanas tierras y estrañas
a sacarnos las entrañas,
sin moverles a piedad
a todos vernos clamar

…

Porque cierto, y es verdad
Que no hay un exemplar,
De matar a estos ladrones,
Nos tienen que desnudar,
y así, nobles Ciudadanos,
en vuestras manos está
que gocéis sin pensiones
todas vuestras posesiones,
quitándoles las vidas
a estos infames ladrones

...
Viva nuestro gran Monarca
viva pues Carlos tercero
y muera todo aduanero
y muera todo mal gobierno....

...
No os acobarden temores
oh, muy nobles ciudadanos
ayúdennos con sus fuerzas
nobles, plebeyos y ancianos... "

- **Aunque el Neoclasicismo todavía** no ha fenecido, las nuevas ideas que llegan otorgan nuevos giros en los géneros; así tenemos un caso singular que será Mariano Melgar, cuya literatura se convierte en Precursora del Romanticismo.
- **Si bien muchos poetas arengaron** porque se desarrollase una literatura genuinamente americana, muchos no cumplían con tal deseo y terminaban desarrollando poesía al estilo europeo. El único caso en que puede verse esa libertad es Mariano Melgar y sus Yaravíes.
- **La poesía es el género más cultivado,** cargada de menciones grecolatinas, de comparaciones con las gestas homéricas, de cultismos y de hipérboles grandilocuentes.
- **Los temas giran en torno a** la libertad, el paisaje americano y el indio

REPRESENTANTES

JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO (1780 – 1847)

Nacido en Guayaquil, que entonces pertenecía al Virreinato del Perú (Y por lo que los ecuatorianos lo reclaman como suyo). Su poesía patriótica y guerrera ha sido recreada con las gestas homéricas y llena de hipérboles grandilocuentes. *El Árbol, Oda a la Victoria de Junín y Al General Flores, Vencedor en Miñarica.* En estas obras, los moldes neoclásicos adquieren un brío inusitado y la arquitectura y el ritmo sostienen sin desfallecimiento el ímpetu de los extensos cantos.

ODA A LA VICTORIA DE JUNÍN, CANTO A BOLÍVAR

"Por la pindárica elevación del tono, la adjetivación profusa y el desarrollo artístico de sus imágenes y conceptos, es sin duda, la más cabal expresión del genio de Olmedo y la poesía patriótica que representa con mayor prestancia el ciclo de la emancipación"

(Alberto Tauro del Pino)

- Se divide en dos partes: La victoria de Junín y la visión profética de la victoria de Ayacucho.
- Está desarrollada en Silvas poéticas y un total de 906 versos, en su segunda y definitiva edición.

(Fragmentos)

El trueno horrendo que en fragor revienta
y sordo retumbando se dilata
por la inflamada esfera,
al Dios anuncia que en el cielo impera.
Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta
la hispana muchedumbre
que, más feroz que nunca, amenazaba,
a sangre y fuego, eterna servidumbre,
y el canto de victoria
que en ecos mil discurre, ensordeciendo
el hondo valle y enriscada cumbre,
proclaman a Bolívar en la tierra
árbitro de la paz y de la guerra.

¿Quién es aquel que el paso lento mueve
sobre el collado que a Junín domina?
¿que el campo desde allí mide, y el sitio
del combatir y del vencer desina?
¿que la hueste contraria observa, cuenta,
y en su mente la rompe y desordena,
y a los más bravos a morir condena,
cual águila caudal que se complace
del alto cielo en divisar la presa
que entre el rebaño mal segura pace?
¿Quién el que ya desciende
pronto y apercibido a la pelea?
Preñada en tempestades le rodea
nube tremenda; el brillo de su espada
es el vivo reflejo de la gloria;
su voz un trueno, su mirada un rayo.
¿Quién aquél que al trabarse la batalla,
ufano como nuncio de victoria,
un corcel impetuoso fatigando,
discurre sin cesar por toda parte...?
¿Quién sino el hijo de Colombia y Marte?
Miró a Junín, y plácida sonrisa
vagó sobre su faz. «Hijos -decía-
generación del sol afortunada,
que con placer yo puedo llamar mía,
yo soy Huayna-Cápac, soy el postrero
del vástago sagrado;
dichoso rey, mas padre desgraciado.
De esta mansión de paz y luz he visto
correr las tres centurias
de maldición, de sangre y servidumbre
y el imperio regido por las Furias.

JOSÉ JOAQUÍN DE LARRIVA (1780 – 1832)

Fue considerado por Raúl Porras como el **Primer Poeta Cómico del Perú.** Desarrolló escritos satíricos, en prosa y verso, burlándose de las costumbres de su época, y que publicaría en los diferentes periódicos de la época. *La Angulada, El fuisilico del general Flores.* Entre sus víctimas se hallaba Felipe Pardo y Aliaga a quien llamó *"Bernardito"*, identificándolo venenosamente con el personaje de *Frutos de la educación.*

EL FUSILICO

Cuando de España, las trabas
en Ayacucho rompimos,
otra cosa más no hicimos
que cambiar mocos por babas.
Nuestras provincias esclavas
quedaron de otra Nación.
Mudamos de condición,
pero sólo fue pasando
del poder de Don Fernando
al poder de Don Simón.

Este poema hizo que Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar, látigo en mano, literalmente le hiciera tragar la inspiración a Larriva.

CONTRA BOLÍVAR

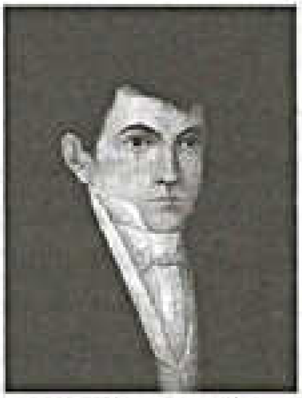
"Dicen que el año veintiocho
irse Bolívar promete
como permitiera Dios
que se fuera el veintisiete."

JOSÉ MANUEL VALDEZ (1767 – 1843)

Salterio Peruano.

MARIANO LORENZO MELGAR VALDIVIEZO (1790 – 1815)

"El Poeta de los Yaravíes" "El Poeta Mártir" "El Precursor del Romanticismo"



"Para Riva Agüero, el poeta de los yaravíes no es sino "un momento curioso de la literatura peruana". Rectifiquemos su juicio, diciendo que es el primer momento peruano de esta literatura"

(José Carlos Mariátegui)

Nace en la ciudad de Arequipa, en la casa Nº 418 de la antigua calle Santa Teresa, hoy Melgar, el año de 1790. (Algunos consideran que fue el 8 de agosto por el día de San Mariano y otros el 10, por el día de San Lorenzo)

Arequipeño de nacimiento, a los ocho años ingresó al Seminario de san Gerónimo que dirigía por entonces el obispo Chávez de la Rosa, y donde recibió una adecuada educación clásica: Estudió Filosofía, Matemática, Teología, Derecho, Historia, Literatura y Latín.

Como consecuencia de sus grandes cualidades intelectuales recibe el *auxiliarato* de profesor de clase y más tarde al expresar su deseo de servir a Dios (como lo anota Toribio Polo, en su estudio sobre el poeta) recibe la primera *tonsura* a manos del obispo de Arequipa, Pedro José Chávez de la Rosa Galván y Amado.

Ya en el *Seminario Conciliar de San Gerónimo*, según afirmación de sus biógrafos, Melgar llega a recibir el 21 e setiembre de 1810, de manos del obispo Luis González de la Encina, las cuatro Órdenes Menores: Hostorado, Lectorado, Exorcitado y Acolitado.

Enamorado de **MELISSA** (Manuela Paredes, quien, según cuentan, provocó que Melgar abandonara la carrera sacerdotal a la cual lo había entregado su familia). *"Tres veces volví a ver sus ojos, / Y tres veces hallé que me veían"* pero ella le sería indiferente, hasta que conoció a **SILVIA** (María Santos Corrales) *"Te vi después, ¡Ay Silvia!, ¡Qué atractiva! / Tú sola eras objeto de mis ansias; / Tú sola desde entonces me dominas"* de quien quedó perdidamente enamorado (Se cuenta que los padres de cada uno eran primos hermanos, y el parentesco se vio reforzado cuando el 8 de febrero de 1812 contrajeron matrimonio María Melgar y Valdivieso, hermana del poeta, y Romualdo Corrales y Salazar, hermano de Silvia, convirtiéndolos en cuñados. Cuando el poeta posa sus ojos sobre ella, él tiene 20 años y ella solamente trece); sin embargo sus padres lo alejan de Arequipa y lo envían a Lima para realizar estudios de Leyes, graduándose en la Universidad San Marcos. (Se dice que terminó sus estudios puesto que asumió el cargo de *Auditor de guerra* del ejército de *Pumacahua*).

Es ahí, en la universidad San Marcos, donde ya ha oído hablar acerca del gran *Conde de Vista Florida, don José Baquíjano y Carrillo,* y de su famoso discurso al *Virrey de Jáuregui* y a quien dedicó una de sus *Odas y un Soneto.*

Vuelve a su tierra natal y sufre la indiferencia de Silvia que lo llevaría a refugiarse en la Campiña de Majes donde escribe algunos de sus yaravíes; pero su pensamiento, alimentado por las ideas de libertad, lo obliga a unirse a las huestes del brigadier *Mateo Pumacahua, asumiendo el cargo de Auditor de Guerra.*

En Umachirí, caería prisionero de los realistas, siendo fusilado el 12 de marzo, a los veinticuatro años, ofreciendo su vida a su patria y a su amada.

De Silvia solo se supo, según las historias, que se casó cuatro años más tarde de la muerte del poeta con *Manuel Amat y León*, hijo natural del virrey Manuel Amat y Juniet que, según las leyendas, dio órdenes del fusilamiento de Melgar. Pero no hay fundación histórica de esta versión.

OBRAS:

En vida de Melgar, solo se publicaron sus poesías en loor de Baquíjano en 1812 y la fábula *El ruiseñor y el calesero* en un número de El Investigador de Lima de 1813. Fue solo doce años después de su muerte en Umachiri cuando su hermano Juan de Dios (...) dio a la imprenta la *Carta a Silvia*; y ese mismo año de 1827 empezaron a publicarse las «fábulas políticas» en El Republicano de Arequipa: "Los gatos", "El murciélago", "El cantero y el asno", "Las abejas", "El asno cornudo"; a las que siguieron "El ciego, el sordo y el mudo" y "Las cotorras y el zorro" en 1830, y "Las aves domésticas" en 1831 . En el mismo año 1831 aparecieron también en El Republicano las odas de Melgar "Al autor del mar", "A la soledad", "Al sueño" y "En la primera elección constitucional del Ayuntamiento" (más conocida como "A la libertad"), así como la traducción del "Salmo XIII (XII, según numeración de la Vulgata)" y las llamadas "Rimas provenzales". Se publicaron también por primera vez tres "yaravíes", con el título genérico de "Canciones"; los que comienzan: "Todo mi afecto puse en una ingrata", "Dondequiera que vayas", y "Vuelve, que ya no puedo". En 1862, en el tomo I de la Geografía del Perú de Mateo Paz Soldán (obra póstuma, porque Paz Soldán había muerto en 1857), apareció también, y al parecer por primera vez con el nombre específico de "yaraví", la bella canción de Melgar que comienza: "¿Con que al fin, tirano dueño?" (1862). En 1878, don Francisco García Calderón mandó imprimir, por primera vez, las poesías de Mariano Melgar, que habían sido completadas por don Manuel Moscoso Melgar, sobrino del poeta, quien reunió todas las composiciones que pudo. Esta primera edición se imprimió en Nancy. (Aurelio Miró Quesada)

- Melgar se presenta ante nosotros como un *poeta amoroso*, como *un heredero del clasicismo* y al mismo tiempo como un ***revolucionario.***
- La lectura de los grandes poetas latinos lo movió a desarrollar traducciones de algunos fragmentos de las *Geórgicas* de Virgilio y *El arte de olvidar o Remedios de amor* de Ovidio. Así como del *Salmo XII* (Según la numeración de la Biblia Vulgata).
- Su descontento ante los abusos cometidos por el régimen colonial, le demanda la escritura de sus fábulas en las que se convierte en alma rebelde. Estas composiciones están desarrolladas en verso y presentan una marcada influencia del Neoclasicismo. Sobresalen: *El cantero y el asno, El asno carnudo, Los Gatos, Las aves domésticas, Las cotorras y el zorro, Las abejas, El murciélago, La ballena y el lobo, El ruiseñor y el calesero.*

- Sus Odas contienen las ideas liberales propias del contexto, su admiración por José Baquíjano y Carrillo le inspiró la famosa *Oda al Conde de Vista Florida*, y su entusiasmo por el paisaje peruano la *Oda al Autor del Mar*. Sobresalen también: *A la Libertad, A la Soledad, Al Sueño, Ya llegó el dulce momento*.
- A pesar de que el Romanticismo todavía no se había desarrollado en América, Melgar anuncia su advenimiento con un sentimiento propio, por eso Mariátegui con justificada razón lo considera *Precursor del romanticismo peruano*. Esto se manifiesta de manera clara en sus *Elegías*, en total cinco, su *Carta a Silvia* (en la que le confiesa su amor y su propia vida), sus sonetos (A la Mujer y A Silvia) y sus famosos ***Yaravíes.*** Especie mestiza en la que combina una estructura métrica castellana en arte menor, con rima asonante y el sentimiento indígena, triste, sentimental del Harawi prehispánico. *Aunque Melgar no fue su creador con él adquiere su forma culta, en total son veintiocho.*

ACERCA DEL YARAVÍ

"Melgar se nos muestra como un versificador definitivamente neoclásico, de acuerdo a la moda de su tiempo y a la educación que recibió; pero no es un versificador adocenado y, a pesar de su juventud, lastre indudable para el cultivo de un tipo de literatura cuyas virtudes principales residían en la técnica versificatoria y en la erudición clásica... Su erotismo no es puramente verbal y, aunque Silvia sea todavía un nombre literario como los nombres clásicos y vacíos que solían usar Meléndez Valdez o Jovellanos, no es pura ficción literarias, pertenece a una persona concreta que Melgar amó realmente..."

(Washington Delgado)

"Los yaravies, aunque limitan su ambito temático al amor, sin contener ninguna alusión a los hechos o ideas de la independencia, realizan en el plano que especificamente les corresponde como obras literarias esa dimensi6n emancipadora que la "literatura de la emancipaci6n" proclama pero no cumple. No otra cosa significa su doble inserción, en lo indigena y en lo popular, en contraste muy marcado con el canon entonces vigente. Queda entendido que esta transformaci6n, pese a realizarse en el espacio de la forma poética, no es solamente una transformaci6n formal: oponer la raíz indígena a la tradición española y reivindicar en la práctica la creación popular frente al cultismo de una literatura fuertemente elitista, son opciones que remiten de inmediato, y con precisi6n, al plano social".

(Antonio Cornejo Polar)

"Melgar no es así el creador del "yaraví", sino el asimilador y culminador de un proceso. Se enlaza con una tradición e inicia a su vez otra tradición: la del "yaraví" mestizo, con formas aprendidas igualmente de la lírica popular y la lírica culta, con sentimiento antiguo y emoción de su tiempo, con amores genéricos, pero que se hacen fuertes por un dolor personal y profundo". *(Aurelio Miró Quesada)*

ANTOLOGÍA

Yaraví I

Todo mi afecto puse en una ingrata;
Y ella inconstante me llegó a olvidar.
Si así, si así se trata
un efecto sincero,
amor, amor, no quiero,
no quiero más amar.

Juramos ser suyo y ella mía:
yo cumplí, y ella no se acordó mas.
Mayor, mayor falsía
jamás hallar espero,
amor, amor no quiero
no quiero más amar.

Mi gloria fue en un tiempo su firmeza;
y hoy su inconciencia vil me hace penar.
Fuera, fuera bajeza
que durara mi esmero,
amor, amor no quiero,
no quiero más amar.

Yaraví IV

Vuelve, que ya no puedo
Vivir sin tus cariños,
Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.

Mira que hay cazadores
Que con intento inicuo
Te pondrán en sus redes
Mortales atractivos;
Y cuando te hagan presa
Te darán cruel martirio:
No sea que te cacen,
Huye tanto peligro.
Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.

Ninguno ha de quererte
Como yo te he querido,
Te engañas si pretendes
Hallar amor más fino.
Habrá otros nidos de oro,
Pero no como el mío:
Por quien vertió tu pecho
Sus primeros gemidos.

Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.
Bien sabes que yo, siempre
En tu amor embebido,
Jamás toqué tus plumas,
Ni ajé tu albor divino;
Si otro pudo tocarlas
Y disipar su brillo,
Salva tu mejor prenda,
Ven al seguro asilo.

Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.

¿Por qué dime, te alejas?
¿Por qué con odio impío
Dejas un dueño amante
por buscar precipicios?
¿Así abandonar quieres
Tu asiento tan antiguo?
¿Con que así ha de quedarse
Mi corazón vacío?
Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.

No pienses que haya entrado
Aquí otor pajarillo:
No, palomita mía,
Nadie toca este sitio.
Tuyo es mi pecho entero,
Tuyo es este albedrío;
Y por ti sola clamo.
Con amantes suspiros.
Vuelve mi palomita
Vuelve a tu dulce nido.

No seas pues, tirana:
Haz ya paces conmigo:
Ya de llorar cansado
Me tiene tu capricho.
No vuelvas más, no sigas
Tus desviados giros;
Tus alitas doradas
Revuelvan, que ya expiro.

Vuelve, que ya no puedo
Vivir sin tus cariños,
Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.

SONETO A LA MUJER

No nació la mujer para querida,
Por esquiva, por falsa y por mudable;
Y porqué es bella, débil, miserable,
No nació para ser aborrecida.

No nació para verse sometida,
Porque tiene carácter indomable;
Y pues prudencia en ella nunca es dable,
No nació para ser obedecida.

Porque es flaca no puede ser soltera,
Porque es infiel no puede ser casada,
por mudable no es fácil que bien quiera.

Si no es, pues, para amar o ser amada,
Sola o casada, súbdita o primera,
La mujer no ha nacido para nada.

LOS GATOS

*

Una gata parió varios gatitos,
Uno blanco, uno negro, otro manchado:
Luego que ellos quedaron huérfanitos
Los perseguía un perro endemoniado;
Y para el golpe a su enemigo
No había más remedio que juntarse,
Y que la dulce unión fuese abrigo.

**

Van pues a reunirse, y al tratarse
Sobre quien de ellos debe ser la cabeza;
Maullando el blanco dijo: a mí me toca
Por mi blancura, indicio de nobleza.
El negro contestó: calla la boca;
El más diestro y valiente mandar debe.
Malo, dijo el manchado, si esto dura
Temo que todo el diablo se lo lleve;
Unión y mande el digno. Eso es locura,
Gritó el blanco, y el negro le replica.
Se dividen por fin en dos partidos,
La ira y la turbación se multiplican,
Se arañan, gritan, y a sus alaridos
Acude mi buen perro y los destroza.

***

Si a los gatos al fin nos parecemos
Paisanos ¿esperamos otra cosa?
¿Tendremos libertad? Ya lo veremos...

EL ASNO CORNUDO

*

Un asno desesperado
Por su carga y sus fatigas
Llevó al padre de los dioses
Un memorial que decía:
"Es un dolor, señor Jove
que a mí sólo se me aflija
con carga y palos, por verme
falto de armas ofensivas.
Por cierto que con los toros
Otro tanto no se haría;
¿qué digo toros? Un perro
y aún la más triste hormiguilla
tiene armas y por sólo esto
con respeto se le mira:
sólo yo soy el objeto
de la crueldad y la risa;
con u par de cuernecitos
todo se remediaría!"

**

Júpiter se los concede.
Pero, señores ¡Qué averías!
Justo a quien hace un cariño
Fijo se queda sin tripas
Y aún él, queriendo rascarse
Se rompió media barriga,
Y claro está que no lo hizo
Por matador y suicida;
Sino porque tuvo cuernos
Y el manejo no sabía.

***

Catátrofe semejante
Me hizo decir, por mi vida
Ya que el cielo ha dado al pueblo
Fuerzas y votos, precisa
Que le den los literatos
Unas cuatro leccioncitas

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

- **LITERATURA DE LA EMANCIPACIÓN**
  - Política e ideología. Panfletos, pasquines, periódicos, odas.
  - **Mariano Melgar**
    - Odas, Elegías, Sonetos, Carta a Silvia, Fábulas, Yaravíes.
    - Precursor del Romanticismo. Primer momento de la literatura peruana. Amó a Melisa (Manuela Paredes) y Silvia (María Santos).
    - **Yaraví**
      - Poesía de tono elegíaco. Expresa amor doliente. Sintetiza el sentimiento indio del harawi y su formación neoclásica.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Durante la Independencia, la literatura se manifestó a través de:
Rpta.:..

2. ¿Cuál fue la primera novela hispanoamericana que aparece en este contexto?
Rpta.:..

3. ¿Qué papel jugó Andrés Bello para la literatura y el campo de la lingüística?
Rpta.:..

4. ¿Qué mensaje te ha dejado el poema *Alocución a la poesía*?
Rpta.:..

5. Los elementos que se fusionan en un Yaraví son:
Rpta.:..

6. El nombre completo de la amada de Mariano Melgar es:
Rpta.:..

7. ¿Cuáles son las influencias de Melgar en su poesía?
Rpta.:..

8. Melgar murió luchando por el Perú, cayó prisonero en la batalla de:
Rpta.:..

9. ¿Qué papel jugaron los pasquines?
Rpta.:..

10. ¿Cuáles son los virreinatos que se independizan?
Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Los siguientes versos: "¿Por qué a verte volví, Silvia querida? / ¡Ay triste! ¿Para qué? ¡Para trocarse / mi dolor en más triste despedida!" pertenecen a

A) Ricardo Palma.
B) José Asunción Silva.
C) Carlos Augusto Salaverry.
D) José de Esponceda.
E) Mariano Melgar.

SUSTENTACIÓN: La poesía de Mariano Melgar, poeta arequipeño, gira en torno a la difusión de ideas revolucionarias (odas y fábulas), el gusto por los clásicos (realiza traducciones de Virgilio y Ovidio), así como el amor doliente (yaravíes y elegías). Esta poesía de corte elegíaca tiene como musa a María Santos Corrales (según los biógrafos era su prima), a quien el poeta inmortalizó con el nombre de Silvia.

CLAVE: E

PREGUNTA 2: El autor peruano que incorpora en su poesía formas tradicionales de la lírica andina es

A) Mariano Melgar.
B) Julio Ramón Ribeyro.
C) Ricardo Palma.
D) José María Eguren.
E) César Vallejo.

SUSTENTACIÓN: Mariano Melgar recoge el yaraví, proveniente del harawi que expresaba la emoción indígena, y le brinda la forma culta, producto de su formación humanística. En su yaraví, por lo tanto, se enlazan formas tradicionales de la lírica popular andina y la lírica culta.

CLAVE: A

PREGUNTA 3: ¿Cuáles de las siguientes características sonpropias de los yaravíes de Mariano Melgar?

I. Amor hacia lo autóctono
II. Formas literarias modernistas

III. Libre expresión del sentimiento
IV. Ruptura del orden gramatical

A) II y IV
B) III y IV
C) I y II
D) I y III
E) I y IV

SUSTENTACIÓN: Los Yaravíes son especies mestizas en la que se combinan la poesía culta española y el sentimiento indígena, triste, sentimental del Harawi prehispánico. Además, estas composiciones manifiestan amor hacia lo autóctono y libre expresión del sentimiento.

CLAVE: D

PREGUNTA 4: El género más cultivado durante la emancipación fue la poesía que se caracterizó por:

A) difundir el sentimiento amoroso y de tono elegíaco como producto del contexto.
B) mostrar la realidad con óptica descritptiva y análisis sicológico de sus personajes.
C) plena de referencias clásicas, homéricas, cultismos e hipérboles grandilocuentes.
D) oscilar entre el Neoclasicismo imperante y los ideales que trajo el Romanticismo.
E) el rescate de lo popular español, como romances, letrillas y coplas de campamento.

SUSTENTACIÓN: Durante la independencia, la poesía asumió un tono solemne y patriótico, un ejemplo es la Oda a la victoria de Junín de Joaquín de Olmedo, con referencias homéricas.

CLAVE: C

PREGUNTA 5: Es correcto con respecto a Mariano Melgar:

A) traduce obras de poetas griegos como Ovidio y Virgilio, así como de la Biblia.
B) desarrolló la fábula cuya estructura muestran elementos del futuro romanticismo.

C) en sus odas expresa sus sentimientos de tono elegíaco por la pérdida del amor de Silvia.
D) la Oda al Conde de Vista Florida fue dedicada a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
E) revaloró el yaraví y lo convirtió en especie culta, adaptándola a la métrica española.

SUSTENTACIÓN: Mariano Melgar revalora el yaraví popular y le adapta la forma culta española.

CLAVE: E

PREGUNTA 6: Son características de la poesía de Melgar, excepto:

A) Dio forma culta al Yaraví
B) Presenta elementos neoclásicos
C) Representa el mestizaje cultural
D) Exalta la naturaleza, mujer y patria
E) Influencia clara del Romanticismo europeo

SUSTENTACIÓN: El Romanticismo aún no llega por esos años.

CLAVE: E

PREGUNTA 7: Por su estilo la literatura de la emancipación es de carácter:

A) romántico
B) liberal
C) neoclásico
D) positivo
E) renacentista

SUSTENTACIÓN: La literatura que se cultiva durante la independencia aún presenta elementos de la colonia. La última corriente que sobrevivía era el Neoclasicismo.

CLAVE: C

PREGUNTA 8: Mariano Melgar es considerado como "Primer momento de la literatura peruana" por:

A) José María Eguren
B) Martín Adán
C) José Carlos Mariategui
D) José María Arguedas
E) César Vallejo

SUSTENTACIÓN: Por haber expresado el sentimiento indígena olvidado durante la colonia, José Carlos Mariátegui lo denominó de esa manera, además enfrentar la denominación realizada por José de la Riva Agüero que llamó a Melgar "momento curisoso".

CLAVE: C

PREGUNTA 9: El yaraví melgariano es una especie:

A) Netamente española.
B) Eminentemente épica.
C) Mestiza.
D) Indígena.
E) Que revalora la estrofa indígena.

SUSTENTACIÓN: Debido a los elementos que se fusionan, es considerada una especie mestiza.

CLAVE: C

PREGUNTA 10: La poesía amorosa de Mariano Melgar puede ser clasificada como:

A) Erótico – sexual.
B) Platónico – sensual.
C) Erótico – elegíaco.
D) Neoplatónico – erótico.
E) Platónico – sexual.

SUSTENTACIÓN: El tono lastimero, lacrimoso de su poesía, hace que se le enmarque dentro de lo erótico (eros-amor), elegíaco (dolor)

CLAVE: C

PREGUNTA 11: El entusiasmo por los nuevos ideales, lo desarrolla Melgar en sus:

A) Odas.
B) Elegías.
C) Sonetos.
D) Yaravíes.
E) Crónicas

SUSTENTACIÓN: En San Marcos, Melgar ha oído hablar del discurso que en honor al virrey de Jáuregui leyera Baquíjano. A este le dedica una de sus odas "Al Conde de Vista Florida". De esta manera se encauza por los ideales de libertad

CLAVE: A

PREGUNTA 12: La literatura de la Emancipación es marcada por la realidad política de la época: la causa de la revolución libertadora, que se expresa a través de los siguientes temas:

A) realidades pintorescas y exóticas
B) tendencia al realismo
C) patria, libertad y sentimiento indígena
D) el periodismo y la poesía
E) nacionales, exóticos

SUSTENTACIÓN: Los temas desarrollados por los poetas de este período son tomados del momento, de la realidad inmediata: patria frente a colonia, libertad frente a esclavitud, sentimiento indígena frente a lo español.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: Durante la Emancipación, la literatura:

A) difundió ideas políticas de manera abierta
B) oscila entre lo neoclásico y la semilla romántica
C) se aleja de toda creación panfletaria
D) tiende a lo nacional por sobre lo americano
E) recibió gran influencia del romanticismo incipiente

SUSTENTACIÓN: Este periodo fue de inspiración nacionalista y matizado de espíritu romántico (ojo todavía no llega, pero el momento propicia esa necesidad de libertad nacional que exalta en aquellos años a los europeos frente a Napoleón), sin embargo, las formas todavía son neoclásicas.

CLAVE: B

PREGUNTA 14: "¿Por qué a verte volví, Silvia querida? / ¡Ay triste! ¿Para qué? ¡Para trocarse / mi dolor en más triste despedida!", en los versos anteriores hallamos:

A) hay revaloración de la mujer
B) magnificación del amor correspondido
C) incertidumbre sobre el destino del amor
D) presencia de yo poético
E) la voluntad vence a los sentimientos

SUSTENTACIÓN: En los versos anteriores, Melgar quiere mostrarle al mundo lo que vive en su interior.

CLAVE: D

PREGUNTA 15: Los temas que plantea la poesía de la Emancipación son

A) las pasiones amorosas, la venganza, el libre albedrío.
B) el paisaje americano, el indio y los homenajes patrióticos.
C) las costumbres limeñas, el nacionalismo, el pasado incaico.
D) las luchas de los caudillos, la modernización, la religión.
E) los conflictos sociales, la naturaleza, la migración al Perú.

SUSTENTACIÓN: La poesía de la Emancipación centra su temática en la política, por lo tanto, sus temas son los homenajes patrióticos, el paisaje americano y el indio.

CLAVE: B

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado: "la literatura peruana de la emancipación está bajo los cánones del ________, estilo remanente del ________".

   A) Romanticismo – Barroco español
   B) Costumbrismo – neoclasicismo español
   C) clasicismo – Romanticismo europeo
   D) liberalismo – Siglo de Oro español
   E) neoclasicismo – periodo colonial

2. En la literatura de la Emancipación, el sentido didáctico de las obras está asociado al

   A) levantamiento independentista.
   B) pensamiento liberal andino.
   C) realismo decimonónico.
   D) neoclasicismo predominante.
   E) carácter panfletario del teatro.

3. Marque lo correcto respecto a la literatura de la Emancipación.

   A) Destaca su carácter satírico como medio de crítica social.
   B) En el género lírico, predominan los sonetos y las églogas.
   C) Manifiesta un ideal de nación fundado en lo indígena.
   D) Se expresó mediante el teatro, la novela y la poesía.
   E) Entre los temas que cultivó destacan los homenajes patrióticos.

4. ¿En qué consiste lo elegíaco en los yaravíes de Melgar?

   A) En su premonición de la muerte después de la batalla.
   B) En sus lamentos ante la infidelidad y muerte de Silvia.
   C) En la expresión de nostalgia, desengaño y pérdida.
   D) En su profundo pesimismo ante la vida y la historia.
   E) En su celebración de la muerte y el sufrimiento.

5. Con Mariano Melgar, el yaraví mestizo:

   A) cambia de contenido
   B) exalta el patriotismo
   C) adquiere expresión culta
   D) manifiesta el costumbrismo
   E) asume el tema del indio

6. Se puede afirmar que la originalidad de la poesía de Melgar reside en la:

   A) utilización vanguardista de la métrica en la poesía española.
   B) negación sistemática de todo modelo neoclásico europeo.
   C) afirmación y asimilación creativa de la poesía popular andina.
   D) construcción minuciosa de una poesía profundamente simbolista.
   E) preponderante inspiración latina propia del neoclasicismo.

7. La literatura de la emancipación se expresó preferentemente a través de:

   A) obras de teatro y crónicas
   B) novelas, cuentos y odas
   C) odas, canciones y epigramas
   D) tradiciones, leyendas y oraciones
   E) mitos, leyendas y poemas

8. La obra literaria de Mariano Melgar tuvo influencia de los poetas latinos, tales como Ovidio, Horacio y Virgilio. De Ovidio tradujo

A) *El arte de amar*.
B) *La metamorfosis*.
C) *Geórgicas*.
D) *El arte de olvidar*.
E) *Epístola a los Pisones*.

9. El yaravi melgariano expresa la

A) angustia por la muerte de Silvia.
B) plenitud del amor idealizado.
C) congoja por la ausencia de la amada.
D) critica satírica al sistema colonial.
E) exaltación del naciente patriotismo.

10. Mariano Melgar inmortalizó, en elegías y sonetos, a su amada María Santos Corrales, llamándola con el nombre bucólico de

A) Melisa.
B) Galatea.
C) Silvia.
D) Elisa.
E) Dulcinea.

11. El principal objetivo de la literatura de la emancipación es:

A) el afrancesamiento de nuestra cultura
B) buscar afianzar la idea de patria y libertad
C) volver a las fuentes del renacimiento español
D) fundar una literatura original peruana
E) criticar las formas de la literatura española

12. Es una característica ajena al yaraví melgariano:

A) es el dolor hecho canción
B) transmiten desamparo y desarraigo
C) presenta un lenguaje claro y sencillo
D) se deriva de las coplas españolas
E) irradia la melancolía y el desamor

13. A partir de la siguiente cita del "Yaraví IV", de Mariano Melgar, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

¿Por qué, dime, te alejas?
¿Por qué con odio impío
dejas un dueño amante
por buscar precipicios?

A) Predomina el tono bucólico propio del haravi.
B) Expresa el dolor por la ausencia de la amada.
C) Están inspirados en la tradición costumbrista.
D) Pretende reivindicar la lengua quechua.
E) Se puede percibir el humanismo renacentista.

14. Con respecto a los siguientes versos de Mariano Melgar, marque la alternativa que contiene una característica de la poesía de la Emancipación.

días ha que a la Iberia
del empíreo bajó de luz rodeada
la libertad amada,
a extinguir la miseria
que en nuestro patrio suelo desdichado
por tres siglos había dominado.

A) Plantea un alejamiento del estilo neoclásico al utilizar un lenguaje refinado.
B) Incorpora diversos elementos de la literatura española del periodo barroco.
C) Manifiesta el espíritu reivindicador de los indígenas a mediados del s. XIX.
D) Desarrolla actitudes subversivas y románticas en favor del sistema colonial.
E) Aborda una temática vinculada a lo político exaltando la noción de libertad.

15. ¿Qué tema se destaca en los siguientes versos del Yaraví Melgariano?

Cuando yo fino
Esta inconstancia
Pero solo hace
Más la quería
Cruel y severa
Mi llama ardiente
Me borró impía
Calmar debería
Mi llama ardiente
Del pecho vil
Mi frenesí
¡Llama infeliz!

A) El tormento provocado por celos infundados
B) La congoja por la muerte de la amada
C) El ferviente patriotismo del Mariano Melgar
D) Los versos exponen desinterés por el amor
E) El amor inconstante de la mujer amada

16. Con relación al yaraví Melgariano, marque lo correcto.

A) Elabora una poesía culta usando los mitos de la literatura indígena.
B) Demuestra que Melgar es el mayor exponente del Romanticismo.
C) Recurre a la métrica neoclásica y asimila la temática del haraui.
D) Usa un estilo culto y equilibrado para expresar las ansias de libertad.
E) Evidencia la tristeza causada por la muerte de su amada Silvia.

17. ¿Qué característica de la poesía de Mariano Melgar está presente en los siguientes versos?

Jamás, mi bien, hallarás
quien como yo por ti muera;
hallarás quien bien te quiera,
mas no quien te quiera más.

Muchos galanes tendrás
que te adoren con desvelo;
pero mayor que mi anhelo
jamás, mi bien, hallarás.

A) La mujer equivale a la imagen de la naturaleza.
B) Se emplea el verso libre, sin métrica fija.
C) La mujer aparece con analogía de la patria libre.
D) Destaca el tema del amor doliente y contrariado.
E) Renueva el yaraví con formas de la tradición clásica.

18. Seleccione la alternativa correcta con respecto a la obra de Mariano Melgar.

A) Empleó el verso alejandrino como parte del legado neoclásico.
B) Sus obras están escritas en dos lenguas: quechua y latín.
C) Propio de su formación empleó únicamente el influjo español.
D) Su legado fue incorporar el pensamiento indígena en sus elegías.
E) La crítica lo considera un precursor del romanticismo peruano.

19. No es cierto respecto a la oda "La victoria de Junín":

A) Empleo de onomatopeyas altisonantes
B) Carácter declamatorio
C) Influencia de Fray Luis de León
D) Dedicada a Simón Bolívar
E) Hiperboliza la sonoridad y la adulación

20. Una de las siguientes no es fábula de Mariano Melgar:

A) Las cotorras y el zorro
B) El ruiseñor y la rosa
C) El asno cornudo
D) Los gatos
E) Las abejas

Capítulo 14

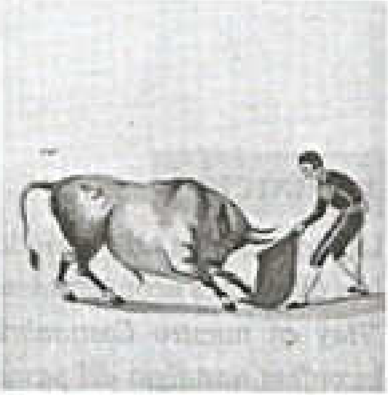
Literatura Republicana del Siglo XIX Costumbrismo – Romanticismo – Realismo – Modernismo

CAPACIDADES A DESARROLLAR

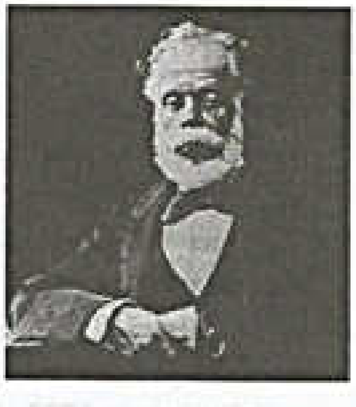
- Descubre costumbres y hábitos de la sociedad limeña de la vida republicana en el siglo XIX.
- Conoce los movimientos literarios aparecidos en el siglo XIX.

LECTURA:

OBSERVA ATENTAMENTE EL DIBUJO Y RECONOCE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA ACTUALIDAD



Por aquellos años, había aparecido un acuarelista llamado Francisco Fierro Palas, más conocido como Pacho Fierro, quien a través de sus acuarelas dejó memorias de la Lima que ya desapareció; aunque muchas de aquellas costumbres aun se mantienen. Aquí vemos la conocidísima corrida de toros. Además del vestuario y los elementos no se han perdido, pero sí se han perfeccionado. Este movimiento que dejó las huellas del Perú del Primer militarismo fue denominado como el Costumbrismo, que por cierto también se desarrolló a través de los periódicos y el teatro.



Pancho Fierro nació alrededor de 1807, como mulato libre y de vida sencilla. Se dice que habitó en diversos barrios tradicionales entonces, como Cercado y el Rímac, y que ya siendo mayor estableció una especie de taller. De su vida familiar poco se conoce se dice que se caso con Gervasia Cornejo, tuvo 4 hijos (2 mujeres y 2 hombres) uno de sus hijos, murió en guerra, en la batalla de arica, peleando junto a Francisco Bolognesi. Inicia su pintura de acuarela a los 40 años y por ser pintor popular no se rigió por el convencionalismo y gustos estéticos de su época. Por lo tanto, su arte fue fruto de su talento y de una apreciación de la naturaleza humana. Falleció el 28 de julio de 1879. Se sabe que la colección más conocida fue tomada por el literato Ricardo Palma, cuyos herederos la entregaron a la Municipalidad de Lima, y es la que hoy en día se encuentra expuesta en el Museo de Arte de Lima.

INTRODUCCIÓN

Cuando el Perú inició su vida republicana, los vientos no le fueron favorables. El Primer Militarismo le abrió las puertas, obligando a los artistas a desarrollar obras basadas en la realidad inmediata, así nace el **Costumbrismo,** iniciando esta nueva etapa de su vida (no olvidar que por estos años, Argentina ya inició su Romanticismo). Con su poesía satírica y crítica, Felipe Pardo atacará esta nueva forma de gobierno. Tendríamos que esperar hasta el gobierno de Ramón Castilla para que los ánimos se calmasen y los poetas puedan explorar el interior de sus almas. Al hacerlo, permitieron el brote de un manantial generoso, lleno de sentimentalismo y amor por la naturaleza dando paso al **Romanticismo,** que abarcará el periodo conocido con el nombre de la Prosperidad Falaz. Vendría entonces la Guerra del Pacífico y sus secuelas obligaron nuevamente a nuestros escritores a no solo ver, sino analizar y criticar la realidad de aquellos años, permitiendo la aparición del **Realismo** que se extenderá hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. A nivel hispanoamericano, una obra abre un nuevo capítulo para la historia del arte, *Azul* de Rubén Darío, es decir, el **Modernismo** que se hará del poder desde finales siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX (aprox.). Estos movimientos los conoceremos en este capítulo.

COSTUMBRISMO

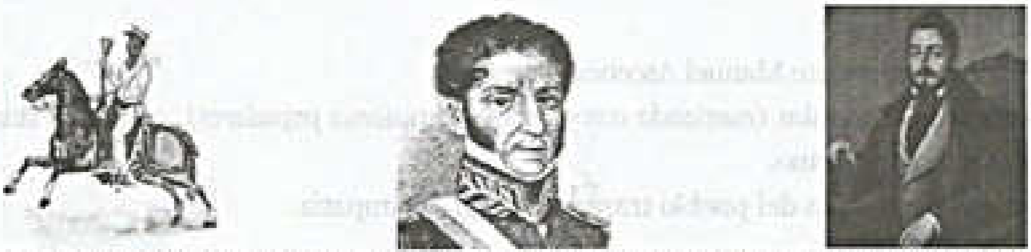
DEFINICIÓN

La literatura de este período es fiel reflejo de una época caótica, problemática y desoladora. Los diferentes acontecimientos definieron las líneas a seguir por los autores.

"Hay en nuestro Costumbrismo, la corriente pasadista que satiriza el presente con cierta inconfesa nostalgia del pasado y, sobretodo, con ánimo de formar un gobierno fuerte, frente a la tendencia parlamentaria de los liberales" *(Augusto Tamayo Vargas)*

CONTEXTO

- A principios del siglo XIX, los pueblos independizados buscan organizarse a través de una política republicana, pero los intereses individualistas crean un ambiente caótico donde las dictaduras, golpes de estado y revueltas son pan de cada día.
- El *Primer Militarismo* (La Mar, Agustín Gamarra, Orbegoso, Salaverry y Santa Cruz) será el contexto y motivo de burla para los literatos.
- En los primeros años de nuestra República era imposible desarrollar una lírica emotiva y amorosa por los cambios constantes de política (entre 1821 y 1840 se dieron cinco constituciones: 1823, 1826, 1828, 1834 y 1839) y de presidentes (en menos de cinco años entre 1841 y 1845 gobernaron seis personajes: Juan Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Domingo Nieto, Justo Figueroa Estrada, Domingo Elías Carbajo, Manuel Ignacio Vivanco). Esto impidió la integración de la población peruana y obstaculizó la formación de un Estado – Nación.



Hacia 1835, la presencia de los montoneros fue alarmante: el 27 de diciembre de ese año, el montonero León Escobar (arriba a la izquierda) entró en Lima provocando saqueos y muertes. El general Salaverry, desde Arequipa, debió crear una Junta de Gobierno a órdenes de Antonio del Solar, quien finalmente pudo capturar a Escobar y fusilarlo en la Plaza de Armas. José de la Mar (al centro), uno de los presidentes del Primer Militarismo, que sería derrocado por Agustín Gamarra. Mariano José de Larra (a la derecha) fue uno de los máximos exponentes del Costumbrismo en España.

CARACTERÍSTICAS

- Nace con la República, y si bien cobra forma en Francia de fines del siglo XVIII, alcanza su auge en *España* con Estébanez Calderón, Mariano José de Larra, autor de *Artículos de costumbres* y Ramón de Mesonero Romanos autor de *Memorias de un sesentón y escenas matritenses*. También digno de mencionarese es el dramaturgo Bretón de los Herreros.
- En el Perú, los costumbristas difundieron sus ideas y obras a través del *teatro (comedias)*, el *periódico (artículos de costumbres)* y la poesía festiva (sátira).
- En este período, aún persiste la influencia *moralizadora del Neoclasicismo*, pero también se muestra el colorido local, el peruanismo ante la observación del medio que se transforma en melancolía y *agresividad romántica*. Así, también nos muestra con veracidad las costumbres e ideas de la época, anunciando *el carácter realista* que tomará pronto nuestra literatura.
- Entre sus precursores tenemos a *Juan del Valle y Caviedes*. Recoge tipos sociales y costumbres, sintiendo la necesidad por describir el comportamiento humano y su entorno, tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana.
- **Presentó dos tendencias: Criollismo** (Manuel A. Segura) **y Anticriollismo** (Felipe Pardo y Aliaga).

> "El costumbrismo es la corriente predominante en España cuando en los demás países europeos se vivía el primer momento romántico. Es una prolongación de aquella línea indecisa... entre el clasicismo y el romanticismo, que toma de este el colorido local, lo pintoresco y el contraste de atmósferas y situaciones, pero que mantiene la forma neoclásica y el predominio moral y educativo de este movimiento".
>
> (Augusto Tamayo Vargas)

NOTA

Algunos hablan de una Primera promoción del Costumbrismo: Pardo y Aliaga y Manuel Ascencio Segura, la Segunda Narciso Aréstegui, Manuel Anastasio Fuentes "El Murciélago", Ramón Rojas y Cañas. Y, finalmente, un costumbrismo tardío, Abelardo Gamarra "El Tunante".

Lima del siglo XIX que fue escenario de vida de nuestros cotumbristas.

CRIOLLISMO

- Su máximo exponente Manuel Ascencio Segura.
- Tendencia más popular (*matizado con frases y expresiones populares*), con clara simpatía por el gobierno republicano.
- Apego por personajes del pueblo trazados con gran simpatía.

MANUEL ASCENCIO SEGURA (1805 – 1871)

"Padre del Teatro Peruano"

"Los artículos de costumbres de Manuel Ascencio Segura representan una de las partes significativas de su obra. A la altura de sus intenciones de mejoramiento social hay que agregar la calidad literaria representada en particular por la vitalidad de ciertos personajes, por la sabrosa riqueza de narraciones y descripciones, por la agilidad y ritmo del diálogo, por la facilidad del discurso narrativo. Junto a todo ello debe inscribirse como mérito la posibilidad encerrada en estos textos de servir al conocimiento de algunos aspectos de la realidad social limeña del siglo XIX y su condición de testimonios fehacientes de los usos lingüísticos vigentes en tal época". (Jorge Cornejo Polar)

Muy poco se sabe de su vida infantil. Fue hijo de un militar español se enroló en el ejército y militó en las filas realistas, luchando en la batalla de Ayacucho, con la categoría de Teniente. Después se uniría a las filas republicanas alcanzando el grado de Sargento Mayor, pero dejaría las armas por un modesto empleo en el Ministerio de Hacienda.

Colaboró con periódicos como *El Comercio* de Lima y fundó otros como *La Bolsa, El Moscón* y colaboró con dos números de *Lima contra el espejo de mi tierra* de Bernardo Soffia contra Felipe Pardo y Aliaga.

Se incorporó al Congreso en 1860 como diputado por Loreto, pero finalmente decide apartarse de la vida administrativa y política para vivir sus últimos años de la bohemia y la tranquilidad de la vida literaria.

Su obra está llena de gracia, espontaneidad, refranes y giros populares elementos a los que recurre para describir a la clase media republicana no con el fin de rectificarlas, sino más bien para eternizarlas. Es, a veces, desaliñada e irregular puesto que es fruto de un origen instintivo y no por moldes de una educación religiosa. Nuestro autor examina esta nueva sociedad desde la perspectiva de la emergente clase media, los mestizos, los de medio pelo. Esta clase social se encontraba entre la clase alta y el pueblo y se distinguía por su deseo de imitar a la clase alta y distanciarse de la baja Como se dice en un artículo que aparece en 1878 en El Comercio, esta clase social «sin percibir quizás más de lo que gana un obrero, viven en una región elevada, gastan más y padecen también más»

OBRAS:

LÍRICAS: *La Peli- muertada* (Poema satírico dividido en 16 cantos contra un aventurero mulato que disfrutó de los favores de los poderosos), *A las muchachas*.

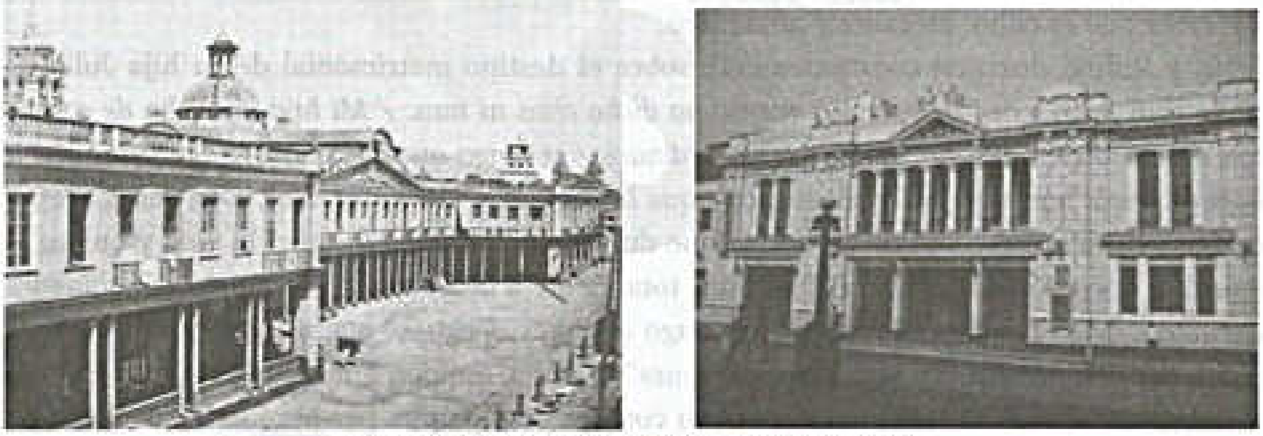
ARTÍCULOS DE COSTUMBRES: *Los carnavales, Me voy al callao, Un paseo al Puente, Las calles de Lima.*

DRAMA: Produjo piezas teatrales como la comedia y el sainete.

- **Sainetes:** *Lances de Amancaes, El Cacharpari.*
- **Comedias:** *La Pepa* (primera comedia que no llegó a representarse, pues iba contra de los militares), *El Sargento Canuto* (primera comedia estrenada contra los militares), *La Saya y el Manto* (censura la indolencia de la burocracia y la empleomanía), *El Santo de Panchita* (con la colaboración de Ricardo Palma), *Nadie me la pega, Las tres viudas, Ña Catita* (es la obra más celebrada)

NOTA

Como las comedias, volatines u otros cualesquiera actos y representaciones semejantes, no podían ser ofrecidos en Lima ni en cinco leguas en su contorno, se le reservó al Hospital Bartolomé en 1601, el aprovechamiento exclusivo de estos espectáculos. Luego fue pasando con el tiempo a diferentes lugares: junto al templo de Santo Domingo, en la panadería del Hospital San Andrés, en las casas de don Miguel de Berrío Manrique (en la calle de San Agustín), finalmente en 1662 se trasladó al sitio que hoy ocupa, el Teatro Segura.



TEATRO PRINCIPAL DE LIMA (hoy Teatro Segura)

"Tenía por fuera el aspecto de una casa vieja con tres puertas a la calle. La del centro, era la que se abría las noches de función para dar acceso a un zaguán cubierto por un petate, no siempre cambiado oportunamente. Del patio arrancaban dos rampas empedradas que conducían a los palcos de primera fila, y para los de segunda y tercer, así como para las claraboyas y cazuela, había escaleras comunes a ambos lados, cerradas con verjas de madera pintadas de verde. Los palcos eran cerrados, empapelados de rojo y amueblados cada uno al gusto de los abonados. Las lunetas y butacas estaban forradas, asimismo, en tela roja. El escenario, cuya entrada era por la derecha, tenía los camarines a la izquierda, muchos de ellos enladrillados. El telar, bajo y de antigua forma no prestaba facilidades para grandes presentaciones escénicas". *(Manuel Moncloa y Covarrubias)*

ÑA CATITA

Apareció en *febrero de 1845* como comedia en *tres actos*, y fue reestrenada, ampliada con ***un acto más***, en *agosto de 1856*.

Presenta forma versificada: la mayoría de los versos son *octosílabos*; la estrofa más característica y lograda es la *redondilla*.

La obra presenta rasgos neoclásicos como el cumplimiento de las unidades clásicas; pues se desarrolla en un solo lugar (casa de don Jesús y doña Rufina), y en menos de un día; además de la finalidad didáctica.

Personajes:

- **Don Jesús:** Padre de Juliana que apoya la relación entre ella y Manuel.
- **Doña Rufina:** Madre de Juliana que prefiere como futuro esposo de su hija a don Alejo.
- **Juliana:** Es la joven en cuestión. Su amor pertenece a Manuel.
- **Manuel:** Joven amante de Juliana. Fue criado por Jesús al morir su padre.
- **Ña Catita:** Vieja chismosa, alcahueta y metiche.
- **Mercedes:** Amiga de Juliana, por tanto, confidente de los amantes y criada de la casa.
- **Don Juan:** Salva la historia de los amantes descubriendo las intenciones de don Alejo.
- **Don Alejo:** Elegido por doña Rufina como novio de su hija. Vive de las apariencias, hace creer que es culto, elegante y adinerado.

Jesús y Rufina discuten constantemente sobre el destino matrimonial de su hija Juliana: *"Pues bien hago usted de cuenta/ que no ha dicho chus ni mus. / Mi hija no se ha de casar/ con un mozo estrafalario/ de cuyo trato ordinario/ se tenga que avergonzar; / ni con ningún homo- bono,/ que a su padre se parezca,/ que la empañe y la embrutezca"*. Don Jesús acepta a Manuel (Manongo, hijo de un amigo que durante una batalla le salvó la vida y quien, al morir, le encargó su educación) y rechaza totalmente a don Alejo *"Un sempiterno hablador/ ¿le quiere usted por marido?/ Un zanguango con más dengues/ que mocita cucufata,/ más hueco que una petaca/ y lleno de perendengues"*. Juliana, a quien don Alejo llama de manera "poética" Julieta, le es indiferente, pues su corazón solo palpita por Manuel y esto llena de ira a la madre. Es aquí donde ingresa Ña Catita, vieja, chismosa y alcahueta, quien aparenta amistad y preocupación por doña Rufina y, casualidades de la vida, siempre llega a la hora de los alimentos *"Dios te lo pague, mamita./ Pero escucha: mejor fuera/ un poco de chocolate, porque hoy creo que son de témporas/ y el ayuno..." "¡Qué tal! Con que, ¿Tu marido/ te trata como una negra?/ ¡Qué desgracia!"... "Pero hablando de otra cosa/ ¿No sabes que la Malena/ peleó ayer con su marido?/ La puso, hija, como nueva..."* Juliana expone a su madre que un matrimonio con don Alejo sería malo, pues no siente nada hacia él, pero Ña Catita mete la cuchara en favor de don Alejo. Al ver que nada puede hacer, trata de comunicarse con Manuel y este aparece. La joven le cuenta las intenciones de su madre inspirando en el muchacho, enamorado, amargo desconcierto. En ese instante entra doña Rufina acompañada de Ña Catita y, al rato, ingresa don Alejo iniciándose así la trifulca. Juliana, tratando de calmar las tempestades, pide a Manuel abandonar la casa y volver por la noche para verse a escondidas, claro que Juliana se lo hace llegar a través de Mercedes, su amiga. Doña Rufina vuelve a discutir airadamente con su marido, quien trata de hacerle entender que Manuel es mejor hombre para su hija. Luego, Manuel, preocupado por la situación se encuentra con Ña Catita y esta, que parece haber cambiado de bando, le propone ayudarlo y pueda huir con Juliana. La viejecita aprovecha el buen corazón del mancebo para contarle sus problemas de deuda y este en un arrebato de solidaridad y apoyo le brinda algo *"Nada... una cosa muy corta/ doce reales cada mes./... No, no / no vayas a creer ahora/ que lo he dicho por codearte..."*. La muchacha, que encuentra a su amado charlando con la tejedora de historias, le interroga acerca de lo que hablaba con ella, pero Manuel, ya había prometido no tratar de ese tema, y aprovecha en convencer a Juliana para huir juntos. Ella se opuso al comienzo, pero el amor por Manuel pudo más. *"No, Manongo, huiremos juntos./ estoy ya resuelta a todo."* Don Alejo los sorprende, pero no ha logrado escuchar sobre el asunto. Ya por la noche, Manuel acude al encuentro con Juliana para escapar, pero hace su aparición Ña Catita y retiene a los prófugos. Aparece don Jesús y enterado de todo, llama a doña Rufina, haciéndola partícipe de todo. Esta ya estaba con los muebles fuera de la casa para alejarse de su marido y se exacerban los ánimos, hasta que llega don Alejo. Mientras Jesús le increpa a Alejo su participación en el plan de Rufina, llega don Juan, amigo de muchos años de don Jesús, trayendo consigo una carta para él, de su amigo Luis Marta. Pero encuentra también a don Alejo y don Juan muestra gran alegría pues se ha evitado el trabajo de buscarlo para hacerle entrega de una carta de su "esposa" que vive en el Cusco. *"¿Y usted lo cree...? Fue un desliz/ ese que tuve en el Cusco/ una contradicción... en fin,/ un trato ilícito un..."* Pero ya no sabiendo que más argumentar se retira. Todo se descubre y las miradas caen sobre Ña Catita que ahora trata de fugar *"Pues...! Ya perdí el jubileo,/ por estarme aquí metida."* Don Jesús no se calla y le increpa: *"Cuidado como en su vida/ vuelva usted, ni por candela,/ por estas cercanías,/ pues si por su mala estrella/ así no lo verifica/ se expone usté a que le mande/ dar una buena paliza/ ¡ Vaya usté a enredar al diablo!..."* Finalmente, gracias a don Juan, Rufina y Jesús se amistan, y Juliana y Manuel podrán casarse.

La obra rescata elementos populares como refranes, sentencias y frases pertenecientes mundo hispanohablante: *"¿Cómo va la brújula?" "Está contra mí hecha un fósforo" "Quién le ha dado vela en este entierro", "Le puso a cara como camote", "Vaya, usted, a la porra"*, etc., así también recurre a palabras extranjeras: *madame, mercy*, etc.

Otro rasgo de la obra es el recurso del *Deus ex machine* representado por don Juan.

Muestra a la sociedad de aquella época como costumbres morales y sociales: la lucha de los sexos (Doña Rufina y don Jesús), la falsa beatería (Ña Catita), y la afectación extranjerizante (Don Alejo).

Presenta influencia de *La celestina* y *El sí de las niñas.*

ANTICRIOLLISMO

- Representa el absolutismo sobreviviente, por su añoranza al régimen colonial y nobiliario.
- Muestra indiferencia por el sistema republicano.
- Es de tendencia conservadora, a través de sus versos desprecia lo criollo y popular, por eso su lenguaje es castizo y su estilo, clásico.

FELIPE PARDO Y ALIAGA (1806 – 1868)

"El Satírico Limeño"

"Pardo fue un escritor de su tiempo, comprometido con su circunstancia. Distante de la opción del artepurismo puso su pluma la servicio de causas que creyó justas, primero la reforma de las costumbres, luego el cambio del sistema político. Y todo ello sobre el telón de fondo de su indeclinable amor al Perú. Podría decirse que para Pardo y Aliaga escribir en el Perú, quería decir escribir para el Perú, escribir en el Perú significaba escribir el Perú".

(Jorge Cornejo Polar)

Hijo de un funcionario de la Real Audiencia, tuvo que viajar con su familia a España al proclamarse la independencia. Es aquí donde respirará los nuevos aires románticos al lado del gran poeta español José de Espronceda, con quien estudió en La Academia del Mirto, patrocinada por el poeta Alberto Lista.

Retornó al Perú en 1827 e inicia la carrera de estudios jurídicos en San Marcos, al mismo tiempo que colabora en el Mercurio Peruano y el Conciliador. Aquejado de algún mal viaja a España en busca de salud, pero todo es en vano vuelve a la patria, donde queda ciego y paralítico para finalmente dejar la vida un 24 de diciembre.

A través de sus obras atacó a diferentes personajes de su época como políticos (Andrés de Santa Cruz) y literatos (Manuel A. Segura y José Joaquín de Larriva), con los que trabó momentos polémicos.

En su obra, se ve de mejor manera la intención didáctica y moralizante del Neoclasicismo y ese tono melancólico por los sucesos coyunturales. Por eso los románticos lo consideraron como su maestro, "*El desengaño afloraba en su risa, y convertía su estrofa en una rica veta del sentimiento*".

OBRAS:

Líricas:

- Letrillas: sobresalen *A mi levita, Corrida de toros, Qué guapo chico, El Ministro y el Aspirante, La Jeta del guerrero, ¿De qué sirve la Jeta?, El carnaval de Lima.*
- Sonetos Satíricos: *A Pepa, La Nariz, A Narigonides, La nariz en venta, A Mercedes*
- Epigramas: *Epitafio el penitente, A un coplero, A un poeta.*

Dramática:

- ***Frutos de la Educación:*** Ataca el baile liberal de la Zamacueca, por sus movimientos licenciosos y reveladores de inclinación pecaminosa, y finge nada menos que la ruptura de un compromiso matrimonial porque la novia bailó aquella danza. Se estrenó en 1829.
- ***Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho*** (en esta obra ataca las innovaciones de la república), ***Una huérfana en Chorrillos*** (Obra en la que hace una comparación de las viejas y señoriales costumbres de la Aristocracia frente a las de la nueva República).

Periódicos: Fundó *El Intérprete (1836) y El espejo de mi tierra (1840 y 1859)*, periódico en el que publicaría artículos como *Un viaje, Carnaval de Lima, el paseo de Amancaes, Constitución Política.*

UN VIAJE

Es un artículo de costumbres publicado en Setiembre de 1840 en el periódico fundado por el mismo autor **"El espejo de mi Tierra".**

El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir cincuenta y dos años; pero cuando salió del vientre de su madre le llamaron niño Goyito, y niño Goyito le llaman hoy y niño Goyito le llamarán treinta años más, porque hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre.

Este niño Goyito, que en cualquiera otra parte sería un don Gregorio de buen tamaño, ha estado recibiendo por tres años enteros cartas de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país a arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia, que han quedado embrollados con la muerte súbita de un deudo. Los tres años los consumió la discreción gregoriana en considerar cómo se contestarían estas cartas y cómo se efectuaría este viaje. El buen hombre no podía decidirse ni a uno ni a otro. Pero el corresponsal menudeaba sus instancias; y ya fue preciso consultarse con el profesor, y con el médico, y con los amigos. Pues, señor, asunto concluido: el niño Goyito se va a Chile.

La noticia corrió por toda la parentela, dio conversación y quehaceres a todos los criados, afanes y devociones a todos los conventos; y convirtió la casa en una Liorna. Busca costureras por aquí, sastre por allá, fondista por acullá. Un hacendado de Cañete mandó tejer en Chincha Cigarreras. La Madre Transverberación del Espíritu Santo se encargó en un convento de una parte de los dulces; Sor María en Gracia, fabricó en otro su buena porción de ellos; la madre Salomé tomó a su cargo en el suyo las pastillas: una monjita recoleta mandó de regalo un escapulario: otra, dos estampitas, el Padre Florencio de San Pedro corrió con los sorbetes, y se encargaron a distintos manufactures y comisionados sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los cuatro ladrones para el mareo, camisas a centenares, capingo (don Gregorio llamaba capingo a lo que llamamos capote), chaqueta y pantalón para los días fríos, chaqueta y pantalón para los días templados, chaqueta y pantalón para los días calurosos. En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más preparativos. Seis meses se consumieron en ellos, gracias a la actividad de las niñas (hablo de las hermanitas de don Gregorio. la menor de las cuales era su madrina de bautismo), quienes, sin embargo del dolor de que se hallaban atravesadas con este viaje tomaron en un santiamén todas las providencias del caso. Vamos al buque. Y ¿quién verá si este buque es bueno o malo? ¡Válgame Dios! ¡Qué conflicto! ¿Se acudirá al inglés don Jorge, que vive en los altos? Ni pensarlo; las hermanitas dicen que es un bárbaro capaz de embarcarse en un zapato. Un catalán pulpero, que ha navegado de condestable en la Esmeralda, es por fin, el perito. Le costean el caballo, va al Callao, practica su reconocimiento y vuelve diciendo que el barco es bueno, y que don Goyito Irá tan seguro como en un navío de la Real Armada. Con esta noticia calma la inquietud.

Despedidas. La calesa trajina por todo Lima. ¿Con que se nos va usted? ¿Con que se decide usted a embarcarse?... ¡Buen valorazo! Don Gregorio se ofrece a la disposición de todos: se le bañan los ojos en lágrimas a cada abrazo. Encarga que le encomienden a Dios. A él le encargan jamones, dulces, lenguas y cobranzas. Y ni a él le encomienda nadie a Dios, ni él se vuelve a acordar de los jamones, de los dulces, de las lenguas ni de las cobranzas.

Llega el día de la partida. ¡Qué jarana! ¡Qué bulla! ¡Qué Babilonia! Baúles en el patio, cajones en el dormitorio, colchones en el zaguán, diluvio de canastas por todas partes. Todo sale, por fin, y todo se embarca, aunque con bastantes trabajos. Marcha don Gregorio, acompañado de una numerosa caterva, a la que pertenecen también, con pendones y cordón de San Francisco de Paula, las amantes hermanitas, que sólo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio de ir por primera vez al Callao. Las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos, y lo mismo le sucede al viajero. Se acerca la hora del embarque, y se agravan los soponcios. ¿Si nos volveremos a ver?... Por fin, es forzoso partir; el bote aguarda. Va la comitiva al muelle: abrazos generales, sollozos, los amigos separan a los hermanos: "¡Adiós hermanitas mías!"

"¡Adiós, Goyito de mi corazón! La alma de mamá Chombita te lleve con bien".

Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia; ha fijado una época de eterna recordación; ha constituido una era, como la cristiana, como la de la Hégira, como la de la fundación de Roma, como el Diluvio Universal, como la era de Nabonasar.

Se pregunta en la tertulia:

♠ ¿Cuánto tiempo lleva Fulana de casada?

♠ Aguarde usted. Fulana se casó estando Goyito para Ir a Chile.

♠ ¿Cuánto tiempo hace que murió el guardián de tal convento?

♠ Yo le diré a usted; al padre guardián le estaban tocando las agonías al otro día del embarque de Goyito. Me acuerdo todavía que se las recé, estando enferma en cama de resultas del viaje al Callao...

♠ ¿Qué edad tiene aquel jovencito?

♠ Déjeme usted recordar. Nació en el año de... Mire usted, este cálculo es más seguro, son habas contadas: cuando recibimos la primera carta de Goyito estaba mudando de dientes. Conque, saque usted su cuenta...

Así viajaban nuestros abuelos, así viajarían si se determinasen a viajar muchos de la generación que acaba, y muchos de la generación actual, que conservan el tipo de los tiempos del Virrey Avilés, y ni aun así viajarían otros, por no viajar de ningún modo.

NOTA: ARTÍCULOS DE COSTUMBRES: Son *bocetos cortos* en los que se pintan costumbres, usos, hábitos, tipos característicos o representativos de la sociedad, paisaje, diversiones y hasta animales, unas veces con el ánimo de divertir (cuadros amenos) y otras con *marcada intención de crítica social y de indicar reformas con dimensión moralizadora*. Se caracteriza por su popularismo; sátira y crítica social, con intención de reforma; infiltración del tema político-social; reproducción casi fotográfica de la realidad con escenas a veces muy crudas y vocabulario rudo y hasta grosero; colorido, plasticidad. A diferencia de los *cuentos no ahonda en los personajes, las pericpecias narradas y los valores simbólicos*. La denominación fue creada en Inglaterra por Richard Steele y Joseph Addison (essay or sketch of manners), y pronto se traspasó a Francia (tableau de moeurs) y a España (cuadro o artículos de costumbres).

Dedicatoria

A. S. El Señor Presidente de la República

Os dedico, señor muy excelente,
(que vale en buena cuenta lo mismísimo
que deciros Señor Excelentísimo)
os dedico mi libro, ¡oh Presidente!

¿Qué mecenas hallar más eminente?
Patriota, liberal, ardorosísimo,
Justiciero, económico, purísimo,
Sabio, inflexible, enérgico y valiente.

Aquí no ensalzo al que hoy nos acaudilla
Que eso en verdad me aprovechara poco,
Sino al que ocupe la suprema silla.

Cuando salga mi libro: a él se lo emboco,
-¿Y quién será esa octava maravilla?
¿No lo sabes, lector? Pues yo tampoco.

La Jeta del Guerrero

Vestido con elegancia
de guerra está don Ginés,
Penacho ostenta y arnés,
Más la Cruz del Rey de Francia,
Para él la honra más completa,
Que al pecho lleva colgada,
Va tapada
Con la jeta.

Lleva caballos, cañones:
Lleva cinco mil guanacos:
Lleva turcos y polacos
Y abundantes municiones.
Pero lo que más inquieta
Su marcha penosa y larga
Es la carga
De la jeta.

Mira cual padre amoroso
A los soldados que guía;
Y tanto que al medio día
"hijos", suele cariñoso
decirles: "El sol aprieta:
yo a todo me amoldo,
haced toldo
con mi jeta"

Si numerosos contrarios
A la vanguardia sorprenden
y en ella saciar pretenden
Apetitos sanguinarios;
El jefe astuto decreta
Que haga en tan terrible aprieto
Parapeto
de la jeta
Ataca en vasta llanura

Inmensa caballería,
Que envuelve a la infantería,
Que la arrolla, que la apura:
Mas su ímpetu se sujeta
Tomando batallones
Posiciones
En la jeta.

Si le castiga la suerte,
si adversa le es la victoria,
ha resuelto hacer con gloria
de su jeta plaza fuerte,
pensando que no hay quien someta,
aunque triunfe en cien batallas,
las murallas
de la jeta

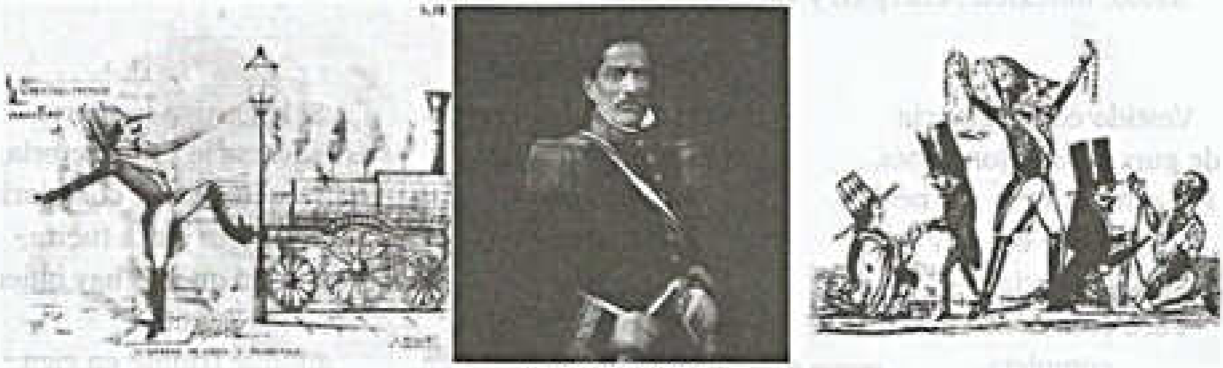
Mientras conserve el guerrero
Su jeta no ha de temblar,
Pues ve en ella Gibraltar.
Tendrá razón: más yo espero
Ver clavada la peruana
Bandera que osado reta
En la jeta
Calaumana.

FLORA TRISTÁN (1803-1844):
Aunque no está en la corriente costumbrista, la importancia de su obra radica en que se vislumbran elementos de protesta social en varios de sus escritos, ya en defensa de la mujer o de los miembros de las clases bajas, como los obreros y trabajadores. Fue de origen francés, pero hija de un peruano. Sus obras principales fueron: *Peregrinaciones de una paria*, *Paseos en Londres*, *La emancipación de la mujer*, entre otros. También fundó el diario *Unión Obrera*.

ROMANTICISMO PERUANO

"El Romanticismo peruano fue tardío y endeble: casi todo lo que produjo, en el campo de la poesía, el drama y la novela bien pueden permanecer olvidado, sin que perdamos mayor cosa, a excepción de Ricardo Palma" *(José Miguel Oviedo)*

"Y nuestro grupo de románticos aunque leyera y estudiara asiduamente a Lamartine y Hugo, ***se inspiraba de preferencia en el romanticismo español.*** *Del inglés, del alemán y del italiano, sería difícil encontrar en ellos influencias inmediatas y persistentes."* *(José de la Riva Agüero)*



La era Castilla

Con la venta del guano el Perú entró a una etapa de bonanza económica, esto favoreció al gobierno de *Ramón Castilla.*

CONTEXTO

- La estabilidad también fue política y social, así *la literatura ahora tiende a interiorizarse y explora el mundo sensible del poeta.*
- Por aquella época aparecen las figuras de intelectuales españoles como *Sebastián Lorente* (Rector del Colegio Guadalupe), *Fernando Velarde y José Joaquín de la Mora*, quienes ejercieron una gran influencia en los jóvenes poetas.
- En el campo cultural los periódicos y revistas también favorecieron en la difusión de los poemas de muchos peruanos, sobre todo la *Revista de Lima*, en la que se publicarían los mejores.
- Los jóvenes intelectuales dejaron de ser ideólogos "puros" del tiempo de la Independencia, enlazados antes con las modas universales que con los intereses locales, para volcarse a la atención de una nueva clientela. Esta estaba representada por un estado con espacio en el bolsillo para el mecenazgo artístico, pero asimismo por una élite civil que se aburguesaba, si no en los hábitos de la producción, al menos sí en los del consumo, y demandaba sus servicios.
- Fue una generación variada que con sus obras históricas (Mariano Paz Soldán comenzó a publicar la *Historia del Perú Independiente*), geográficas (Mateo Paz Soldán bosquejó la primera geografía "nacional", presentándose en el Atlas que hizo publicar en París en 1865), literarias (Ricardo Palma y sus *Tradiciones peruanas*) y plásticas (Pancho Fierro y Francisco Laso) trazaron una imagen del Perú y lo peruano, y con ello proporcionaron herramientas para la forja de una comunidad nacional.

PRIMERA NOVELA ROMÁNTICA PERUANA

En 1848 se publica la Primera Novela Peruana, *El padre Horán* (Subtitulada *"Escenas de la vida del Cusco"*) de Narciso Aréstegui. Apareció como folletín del diario El Comercio de Lima en 1848. En esta se narra un espantoso crimen pasional. Esta historia fue veraz, pues trata del asesinato de *Ángela Barreda* por su exconfesor *Fray Eugenio Oroz*, cometido en 1836, según consta en el expediente criminal que se inserta en la edición que se publicara en el Cusco, en 1918. La obra presenta una amalgama *realista – romántica – costumbrista – Anticlerical* e *Indigenista*. He ahí el problema para encasillar al autor.

"Los recursos expresivos no son de los realistas, sino los melodramáticos, truculentos y dados a digresiones moralizantes a cargo del narrador-autor, que caracterizan a los folletines románticos. Su ideario liberal y democrático, contrario al celibato sacerdotal y al sacramento de la confesión, preocupado por una política paternalista que socorra a las clases inferiores, que mueva las conciencias de los poderosos para efectuar cambios radicales a favor de las mayorías, también corresponde a una mentalidad romántica, lo mismo que su idealización de la mujer como "ángel bueno" o "´ángel salvador" del hogar" (Ricardo González Vigil)

En esta novela denuncia los maltratos que sufrían los indígenas del sur por parte de los caciques, curas terratenientes y autoridades: *"¡Y aún se abusa del sufrimiento de esta raza desgraciada! Apartando la vista de su indigencia, se les escarnece llamándolos infelices, porque callan, sufren y obedecen, quizá por la fuerza, puesto que no pueden dejar de reconocer cuando están verdaderamente obligados; y no se procura aliviar siquiera la triste suerte de sus hijos, mediante una mediana instrucción suficiente tal vez para su ventura!... Nuestra misión al tomar la pluma, es la de manifestar las miserias de esa porción de individuos de nuestra especie, reclamando la igualdad ante la ley, de que deben gozar con todos, y que está en la CARTA. La de los legisladores es sin duda echar una ojeada paternal sobre la suerte de los pobres indios"* (Aréstegui. *El padre Horán*). Hizo un vivo retrato de la ciudad del Cuzco en una época en que esta vivía en un gran aislamiento. Junto a otros intelectuales, entre ellos Juan Bustamante, fundó "La sociedad Amigos de los Indios".

TRIUNFO DEL TEATRO ROMÁNTICO PERUANO

Marcado por el estreno del drama *El Poeta Cruzado* (1851) de Nicolás Corpancho. Obra en la que se ve un retorno a los Castillos, al mundo de las hazañas en tierras lejanas para conquistar el puesto que permitirá al poeta el acceso al amor de la dama.

"Nicolás Corpancho invadió la escena con El Poeta Cruzado, drama de zorrilesca versificación. Éxito y ovación más espléndida no ha alcanzado ni alcanzará quizá poeta ninguno en Lima. El drama de Corpancho se repitió durante varias noches, y siempre con entusiasta aceptación; pero... no era drama, ni con mucho. A lo sumo era una leyenda oriental escrita en versos más o menos armoniosos, que Corpancho era también hábil músico".

(Ricardo Palma. *La bohemia de mi tiempo*)

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

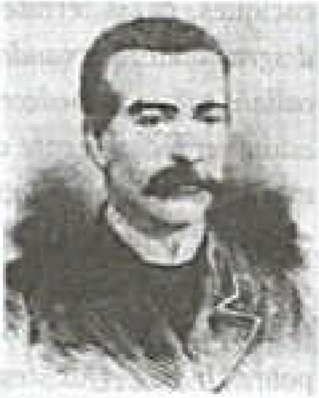
REPRESENTANTES

- **MANUEL NICOLÁS CORPANCHO (1831-1863):** *El poeta cruzado, El templario, El barquero y el Virrey.*
- **JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ (1832-1903):** *Notas perdidas, Pablo o la Familia del Mendigo, La Novia del Colegial.*
- **LUIS BENJAMÍN CISNEROS (1837-1904):** *El Pabellón peruano, Alfredo el Sevillano, Julia o escenas de la vida en Lima, Edgardo o un joven de mi generación.*
- **CLEMENTE ALTHAUS (1835-1881):** *Antíoco.*
- **MANUEL ANASTASIO FUENTES, el Murciélago (1820-1889):** *Catecismo para el pueblo, Hojas de coca, Aletazos del Murciélago.*
- **PEDRO PAZ SOLDÁN "Juan de Arona" (1830-1895):** *La Matrona de Efeso, Ruinas, Cuadros y episodios peruanos.*

CARLOS AUGUSTO SALAVERRY (1830 – 1891)

"El Cantor de las Ruinas y Sepulcros"

"El Ruiseñor de Chira"



Hijo del presidente del Perú, Felipe Santiago Salaverry. A los quince años ingresó a la carrera militar, siguiendo el ejemplo de su padre. Fue secretario del coronel Mariano Ignacio Prado con quien luchó valientemente en el combate del Dos de Mayo y al cual apoyaría durante su revolución de 1865.

Su vida amorosa estuvo marcada por tres mujeres, de las cuales sólo la historia de la literatura recuerda a **Ismena Torres.** La familia de la joven prohibió la relación, trasladándole a Europa. Se cuenta que el poeta escribía todas las noches un diario a manera de cartas sobre las incidencias de aquella relación, estas silenciosas epístolas serían trasladadas a verso y así nacería el poemario *Cartas a un Ángel*.

En el campo político, cumplió diversos cargos diplomáticos viajando por Inglaterra, Italia y Francia.

En 1878 retornó al Perú, pero volvería nuevamente a París para morir, la causa: parálisis.

OBRAS:

DRAMÁTICA: Desarrolló magistralmente este género llegando s ser considerado el Par de Segura. Sobresalen sus piezas: *Arturo, Atahualpa o La conquista del Perú, El bello ideal, El amor y el oro, El hombre del siglo XX.*

LÍRICAS:

- ***Albores y Destellos*** (publicada en Francia en 1871 de corte filosófico y patriótico).
- ***Diamantes y Perlas*** (considerado como su mejor libro lírico, sobresale el poema *Ilusiones*).
- ***Cartas a un Ángel*** (En este poemario, se aprecia la gran influencia de Gustavo A. Bécquer, Espronceda, Lamartine, Vigni, Leopardi; así como del yaraví prehispánico).

BNHO Books

ACUERDATE DE MÍ

- Este poema está incluido en el poemario *"Cartas a un Ángel"*, y tuvo como musa a *Ismena Torres.*
- Estructura: Compuesta en *Cuartetos de Pie quebrado, llamada también Octava italiana de pie quebrado* (combinación de versos endecasílabos y heptasílabos)
- Contenido: Su tema principal es el *Recuerdo de la mujer amada.* Esta evocación provoca en el poeta un matiz de *nostalgia, dolor, soledad* que se convertirán en temas secundarios.

ACUÉRDATE DE MÍ

¡Oh! ¡Cuánto tiempo silenciosa el alma
mira en redor su soledad que aumenta
como un péndulo inmóvil, ya no cuenta
las horas que se van !
¡Ni siente los minutos cadenciosos
a golpe igual del corazón que adora
aspirando la magia embriagadora
de tu amoroso afán!

¡Ya no late, ni siente, ni aún respira
petrificada el alma allá en lo interno;
tu cifra en mármol, con buril eterno,
queda grabada en mí !
¡Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto;
muerto para el amor y la ventura,
está en tu corazón mi sepultura
y el cadáver aquí !

En este corazón ya enmudecido
cual la ruina de un templo silencioso,
vacío, abandonado, pavoroso,
sin luz y sin rumor
embalsamadas ondas de armonía
elevábanse y un tiempo en sus altares;
y vibraban melódicos cantares
los ecos de tu amor.

¡parece ayer!... De nuestros labios mudos
el suspiro de "¡Adiós!" volaba al cielo,
y escondías la faz en tu pañuelo
para mejor llorar!
¡Hoy...nos apartan los profundos senos
de dos inmensidades que has querido,
y es más triste y más hondo el de tu olvido
que el abismo del mar !

Pero ¿Qué es este mar? ¿Qué es el espacio,
qué la distancia ni los altos montes?
¿Ni qué son esos turbios horizontes
que miro desde aquí;
si al través del espacio y de las cumbres,
de ese ancho mar y de ese firmamento,
vuela por el azul mi pensamiento
y vive junto a ti ?

Si yo tus alas invisibles veo,
te llevo dentro el alma, estás conmigo,
tu sombra soy, y donde vas te sigo
de tus huellas en pos !
Y en vano intentan que mi nombre olvides,
nacieron nuestras almas enlazadas,
y en el mismo crisol purificadas
por la mano de Dios !

Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido,
mi nombre está en la atmósfera, en la brisa
y ocultas al través de tu sonrisa
lágrimas de dolor;
pues mi recuerdo tu memoria asalta,
y a pesar tuyo por mi amor suspiras,
y hasta el ambiente mismo que respiras
te repite ¡ mi amor !

¡ Oh ! cuando vea en la desierta playa,
con mi tristeza y mi dolor a solas
en vaivén incesante de las olas,
me acordaré de ti;
cuando veas que un ave solitaria
cruza el espacio en moribundo vuelo,
buscando un nido entre la mar y el cielo,
¡acuérdate de mí!

ILUSIONES

Venid a mí, sonriendo y placenteras,
visiones que en la infancia he idolatrado,
¡oh recuerdos, mentiras del pasado!
¡Oh esperanzas, mentiras venideras!

Ya que huyen mis lozanas primaveras,
quiero ser por vosotras consolado,
en un mundo fantástico, poblado
de delirios, de sombras y quimeras.

Mostradle horrible la verdad desnuda
a los que roben, de su ciencia, ufanos,
a todo lo ideal su hermoso aliño;

pero apartadme de su estéril duda;
y aunque me cubra de cabellos canos,
dejadme siempre el corazón de un niño.

RICARDO PALMA SORIANO (1833 – 1919)

"El Bibliotecario Mendigo"

Participó de manera activa en el mundo de la política, siendo desterrado a Chile por participar en una conspiración contra Ramón Castilla; luego haría presencia en el combate del Dos de Mayo, pues José Gálvez le había encomendado tareas importantes; apoyó a José Balta como secretario después de apoyarlo en su revolución contra Prado; participó en la Guerra con Chile defendiendo Miraflores sufriendo la quema de su biblioteca personal y la pérdida de su novela histórica aún no publicada *Los Marañones*, Este incendió ocurrió el 15 de enero e 1881.

A temprana edad, ingresa en el mundo del periodismo, luego incursiona en el campo de la literatura propiamente dicha con obras dramáticas, poéticas y narrativa consagrándose como el mejor prosista de Latinoamérica e invitado a España por la conmemoración de los cuatrocientos años del descubrimiento del nuevo mundo.

Asumió la responsabilidad de reconstruir la Biblioteca Nacional, tras ser arrasada durante la Guerra del Pacífico. Palma que había recibido una oferta de Argentina de poder vivir tranquilamente y con un buen saldo, prefirió priorizar el deber nacional. Convirtiéndose así en el Director de la Biblioteca del Perú hasta 1912, año en que decidió renunciar por problemas políticos.

OBRAS:

Su producción literaria es vasta, Palma recorrió todos los géneros de su época desde el periodismo hasta la Historia.

Líricas: *Armonías, epistolario, Verbos y gerundios, Pasionarias, Juvenilias, Cantarcillos y filigranas*

Filología: *La bohemia de mi tiempo, Papeletas lexicográficas, neologismos y americanismos.*

Tradiciones: desarrolló las celebradas "Peruanas" y las bastante criticadas "En salsa verde"

Historia: *Anales de la Inquisición, Cachivaches, Recuerdos de España, Moteagudo y Sánchez Carrión.*

Novela: *Los Marañones* (El original se perdió durante la ocupación chilena)

Teatro: *La hermana del verdugo, Rodil*

TRADICIONES PERUANAS

"Sobre una base de verdad, por infinitesimal u homeopática que sea, la tradición edifica un castillo; no es ni pretende ser rigurosamente histórica, pues el tradicionalista tiene que ser poeta y soñador".

(Ricardo Palma)

R. Palma
Tradiciones
Peruanas

Una Tradición es...

"Producto genuino limeño y criollo. No es historia, novela, ni cuento, ni leyenda romántica. De la historia recoge sus argumentos y el ambiente, pero le falta la exactitud y el cuidado documental. Palma no concibe la historia sin un algo de poesía y de ficción..."

(Raúl Porras Barrenechea)

Escribió más de 450 tradiciones, la *primera de ellas fue Consolación (1851) y la última Una visita al General de Santa Cruz (1915).* Abarcan los períodos de la historia peruana:

- **Inca:** *La achirana del Inca, Palla Huarcuna, La gruta de las maravillas.*
- **Conquista:** *El que pagó el pato, La muerte en un beso, Los incas ajedrecistas, El alma del Tuturuto, Hermosa entre las hermosas.*
- **Colonia:** (La mayoría de las tradiciones están ambientadas en esta época) *Los gobiernos del Perú, El obispo Chicheñó, Un Virrey hereje y un Campanero bellaco, Los ratones de Fray Martín, Los mosquitos de Santa Rosa, Don Dimas de la Tijereta, Los polvos de la condesa: Crónica de la época del decimocuarto virrey del Perú.*
- **Independencia:** *Con días y ollas venceremos, Las tres etcéteras del Libertador, Bolívar y el cronista Calancha, Entre Libertador y dictador, Justicia de Bolívar.*
- **República:** *Historia de un cañoncito, Al pie de la letra, La Salaverrina.*

CARACTERÍSTICAS:

- Se fusionan diversos géneros: *"Leyenda, novela histórica ("Palma es un Walter Scott en pequeño" José de la Riva Agüero), el artículo de costumbres (detalla usos y costumbres, origen de los nombres de las calles... con el humor y el habla teñida de giros coloquiales, a la usanza de los costumbristas), la sátira, la novela picaresca, y la ironía de Voltaire".* (Ricardo González Vigil).
- *Don Dimas de la Tijereta* le permitió a Palma encontrar el estilo de la tradición.
- Partes de una tradición (no siempre se cumplen en todas)
  - ✓ **Fórmula de entrada**: Recurso característico del narrador oral. Puede ser una copla o una variante de la fórmula tradicional de narrar.

    "Principio principiando;
    principiar quiero,
    por ver si principiando
    principiar puedo".

    (El alacrán de fray Gómez)
  - ✓ **Primera parte:** Introducción a la historia que se va a narrar. Con frecuencia hila algún cuentecillo preparatorio del principal.

"Probable es que algunos de mis lectores hayan oído decir a las viejas de Lima, cuando quieren ponderar lo subido de precio de un artículo:
-¡Qué! Si esto es más caro que la camisa de Margarita Pareja.
Habríame quedado con la curiosidad de saber quién fue esa Margarita, cuya camisa anda en lenguas, si en La América, de Madrid, no hubiera tropezado con un artículo firmado por D. Ildefonso Antonio Bermejo (autor de un notable libro sobre el Paraguay) quien, aunque muy a la ligera habla de la niña y de su camisa, me puso en vía de desenredar el ovillo, alcanzando a sacar en limpio la historia que van ustedes a leer."

(La camisa de Margarita)

✓ **Segunda parte**: Brinda una digresión histórica para situarnos en el contexto de la época en que transcurrió lo que se va a narrar. Palma lo denominó *"consabido parrafillo histórico"*, el cual no siempre enlaza directamente con la historia elegida. Esta digresión le brinda mayor verosimilitud. Ejemplo:

"Pero registrando manuscritos en la Biblioteca Nacional, encontreme uno titulado Crónica de la Religión Agustina en esta provincia del Perú, desde 1657 hasta 1721, por fray Juan Teodoro Vásquez, donde está largamente narrada la tradición".

(Fray Juan sin miedo)

"A principios de junio de 1821, y cuando acababan de iniciarse las famosas negociaciones o armisticio de Punchauca entre el virrey La Serna y el general San Martín...". (Con días y ollas venceremos).

✓ **Tercera parte**: Se narra la trama anunciada. Inserta todas las anécdotas complementarias, dosificando la historia y retardando el desenlace, remedando al narrador oral.

✓ **Despedida**: Emplea fórmula de narración oral o extrae la moraleja o lección del asunto, o la frase concluyente para explicitar que por lo contado existe determinada costumbre, nombre o dicho popular.

(Tomado de *Literatura*. Ricardo González Vigil. Los ejemplos son nuestros)

♠ La tradición palmista se caracterizó básicamente por la *oralidad en su estilo*; el envolver al lector con todas esas anécdotas, atraparlo con un diálogo lleno de humor, ironía y de giros populares. (*"Tentado estuve de llamar a esta tradición cuento de viejas; pues más arrugada que una pasa fue la mujer a quien en mi infancia oí el relato". Fray Juan sin Miedo*); así también mezcla el cuadro de costumbres con la leyenda romántica.

♠ Su interés por la Historia lo vincula con el romanticismo. Este acercamiento al pasado es subjetivo, lleno de simpatías y prejuicios. Palma se limita a rescatar anécdotas aisladas.

> El colonialismo –evocación nostálgica del Virreinato– pretende anexarse la figura de don Ricardo Palma. Esta literatura servil y floja, de sentimentaloides y retóricos, se supone consustanciada con las Tradiciones. La generación "futurista", que más de una vez he calificado como la más pasadista de nuestras generaciones, ha gastado la mejor parte de su elocuencia en esta empresa de acaparamiento de la gloria de Palma.

Es este el único terreno en el que ha maniobrado con eficacia. Palma aparece oficialmente como el **máximo representante del colonialismo.** Pero si se medita seriamente sobre la obra de Palma confrontándola con el proceso político y social del Perú y con la inspiración del género colonialista, se descubre lo artificioso y lo convencional de esta anexión.

Situar la obra de Palma dentro de la literatura colonialista es no sólo empequeñecerla sino también deformarla. (...)

Don Felipe Pardo y don José Antonio de Lavalle, conservadores convictos y confesos, evocaban la Colonia con nostalgia y con unción. **Ricardo Palma,** en tanto, **la reconstruía con un realismo burlón y una fantasía irreverente y satírica.** La versión de Palma es cruda y viva. La de los prosistas y poetas de la serenata bajo los balcones del Virreinato, tan grata a los oídos de la gente ancien régime, es devota y ditirámbica. No hay ningún parecido sustancial, ningún parentesco psicológico entre una y otra versión. (...)

Las Tradiciones de Palma tienen, política y socialmente, una filiación democrática. Palma interpreta al medio pelo. Su burla roe risueñamente el prestigio del Virreinato y el de la aristocracia. Traduce el malcontento zumbón del demos criollo. La sátira de las Tradiciones no cala muy hondo ni golpea muy fuerte; pero, precisamente por esto, se identifica con el humor de un demos blando, sensual y azucarado. Lima no podía producir otra literatura. Las Tradiciones, agotan sus posibilidades. A veces se exceden a sí mismas."

José Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la Realidad Peruana.

NOTA:

Palma también desarrolló Tradiciones en Salsa Verde, de tono un poco elevado para la época, por eso él mismo diría "los escribo para los lectores del siglo XX", entre éstas sobresalen: *La pinga del Libertador, El carajo de Sucre, La consigna de Lara, La cosa de la mujer, El lechero del convento*, etc.

AL PIE DE LA LETRA

El capitán Paiva era un indio cuzqueño de casi gigantesca estatura. Distinguíase por lo hercúleo de su fuerza, por su bravura en el campo de batalla, por su disciplina cuartelera y, sobre todo, por la pobreza de su meollo. Para con él las metáforas estuvieron siempre de más, y todo lo entendía ad pedem literae.

Era gran amigote de mi padre, y éste me contó que cuando yo estaba en la edad del destete, el capitán Paiva desempeñó conmigo en ocasiones el cargo de niñera. El robusto militar tenía pasión por acariciar mamones. Era hombre muy bueno. Tener fama de tal, suele ser una desdicha. Cuando se dice de un hombre: Fulano es muy bueno, todos traducen que ese Fulano es un posma, que no sirve para maldita de Dios la cosa, y que no inventó la pólvora. Ni el gatillo para sacar muelas, ni el cri-cri. Mi abuela decía: La oración del Padre nuestro es muy buena, no puede ser mejor; pero no sirve para la consagración en la misa. A varios de sus compañeros de armas he oído referir que el capitán Paiva, lanza en ristre, era un verdadero centauro. Valía él solo por un escuadrón. En Junín ascendió a capitán; pero aunque concurrió después a otras muchas acciones de guerra, realizando en ellas proezas, el ascenso a la inmediata clase no llegaba. Sin embargo, de quererlo y estimarlo en mucho, sus generales se resistían a elevarlo a la categoría de jefe. Cadetes de su regimiento llegaron a coroneles. Paiva era el capitán eterno. Para él no había más allá de los tres galoncitos.

¡Y tan resignado y contento y cumplidor de su deber y lanceador y pródigo de su sangre!

¿Por qué no ascendía Paiva? Por bruto, y porque de serlo se había conquistado reputación piramidal. Vamos a comprobarlo refiriendo, entre muchas historietas que de él se cuentan, lo poco que en la memoria conservamos.

***

Era, en 1835, el general Salaverry jefe supremo de la nación peruana y entusiasta admirador de la bizarría de Paiva. Cuando Salaverry ascendío a teniente era ya Paiva capitán. Hablábanse tú por tú, y elevado aquél al mando de la República no consintió en que el lancero le diese ceremonioso tratamiento.

Paiva era su hombre de confianza para toda comisión de peligro. Salaverry estaba convencido de que su camarada se dejaría matar mil veces antes que hacerse reo de una deslealtad o de una cobardía.

Una tarde llamó Salaverry a Paiva, y le dijo:

- Mira, en tal parte es casi seguro que encontrarás a don Fulano y me lo traes preso; pero si por casualidad no lo encuentras allí, allana su casa.

Tres horas más tarde regresó el capitán y dijo al jefe supremo:

- La orden queda cumplida en toda regla. No encontré a ese sujeto donde me dijiste; pero su casa la dejo tan llana como la palma de mi mano y se puede sembrar sal sobre el terreno. No hay pared en pie.

Al lancero se le había ordenado allanar la casa, y como él no entendía de dibujos ni de floreos lingüísticos, cumplió al pie de la letra. Salaverry, para esconder la risa que le retozaba, volvió la espalda, murmurando:

- ¡Pedazo de bruto!

***

Tenía Salaverry por asistente un soldado conocido por el apodo de Cuculí, regular repista a cuya navaja fiaba su barba el general. Cuculí era un mozo limeño, nacido en el mismo barrio y en el mismo año que don Felipe Santiago. Juntos habían mataperreado en la infancia y el presidente abrigaba por él casi fraternal cariño. Cuculí era un tuno completo. No sabía leer, pero sabía hacer hablar a las cuerdas de una guitarra, bailar zamacueca, empinar el codo, acarretar los dados,y darse de puñaladas con cualquierita que le disputase los favores de una pelandusca. Abusando del afecto de Salaverry, cometía barrabasada y media. Llegaban las quejas al presidente, y éste unas veces enviaba a su barberillo arrastrado a un cuartel, o lo plantaba en cepo de ballesteros, o le arrimaba un pie de paliza.

- Mira, canalla -le dijo un día don Felipe-, de repente se me acaba la paciencia, se me calienta la chicha y te fusilo sin misericordia.

El asistente levantaba los hombros, como quien dice: ¿Y a mí qué me cuenta usted? Sufría el castigo, y rebelde a toda enmienda volvía a las andadas.

Gorda, muy gorda debió de ser la queja que contra Cuculí le dieron una noche a Salaverry, porque dirigiéndose a Paiva, dijo:

- Llévate ahora mismo a este bribón al cuartel de Granaderos, y fusílalo entre dos luces.

Media hora después regresaba el capitán, y decía a su general:

- Ya está cumplida la orden.

- ¡Bien! -contestó lacónicamente el jefe supremo.

- ¡Pobre muchacho! -continuó Paiva-. Lo fusilé en medio de dos faroles.

Para Salaverry, como para mis lectores, entre dos luces singnificaba al rayar el alba. Metáfora usual y corriente. Pero... ¿venirle con metaforitas a Paiva?

Salaverry, que no se había propuesto sino aterrorizar a su asistente y enviar la orden de indulto una hora antes de que rayase la aurora, volvió la espalda para disimular una lágrima, murmurando otra vez:

- ¡Pedazo de bruto!

***

Desde este día quedó escarmentado Salaverry para no dar a Paiva encargo o comisión alguna. El hombre no entendía de acepción figurada en la frase. Había que ponerle los puntos sobre las íes.

Pocos días antes de la batalla de Socabaya, hallábase un batallón del ejército de Salaverry acantonado en Chacllapampa. Una compañía boliviana, desplegada en guerrilla, se presentó sobre una pequeña eminencia, y aunque sin ocasionar daño con sus disparos de fusil, provocaba a los salaverrinos. El general llegó con su escolta a Chacllapampa, descubrió con auxilio del anteojo una división enemiga a diez cuadras de los guerrilleros, y como las balas de éstos no alcanzaban ni con mucho al campamento, resolvió dejar que siguiesen gastando pólvora, dictando medidas para el caso en que el enemigo, acortando distancia, se resolviera a formalizar combate.

- Dame unos cuantos lanceros -dijo el capitán Paiva- y te ofrezco traerte un boliviano a la grupa de mi caballo.

- No es preciso -le contestó don Felipe.

- Pues, hombre, van a creer esos cangrejos que nos han metido el resuelto y que les tenemos miedo.

Y sobre este tema siguió Paiva majadereando, y majadereó tanto, que, fastidiado Salaverry, le dijo:

- Déjame en paz. Haz lo que quieras. Anda y hazte matar.

Paiva escogió diez lanceros de la escolta, cargó reciamente sobre la guerrilla, que contestó con nutrido fuego de fusilería; la desconcertó y dispersó por completo, e inclinándose el capitán sobre su costado derecho cogió del cuello a un oficial enemigo, lo desarmó y lo puso a la grupa de su caballo.

Entonces emprendió el regreso al campamento; tres lanceros habían muerto en esa heroica embestida y varios de los restantes volvieron heridos.

Al avistarse con Salaverry gritó Paiva:

- Manda tocar diana. ¡Viva el Perú!

Y cayó del caballo para no levantarse jamás. Tenía dos balazos en el pecho y uno en el vientre.

Salaverry le había dicho: -Anda, hazte matar-. Y decir esto a quien todo lo entendía al pie de la letra, era condenarlo a muerte.

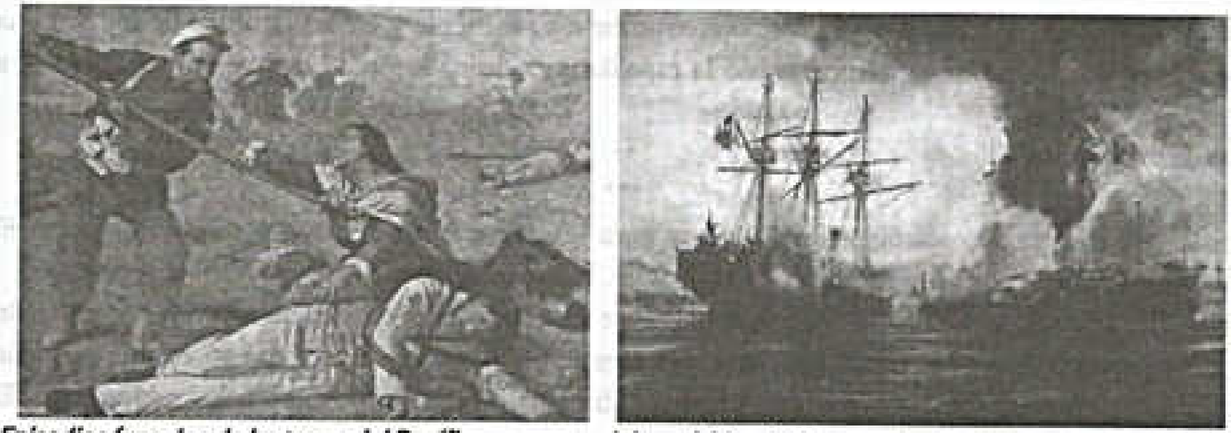
Yo no lo afirmo; pero sospecho que Salaverry, al separarse del cadáver, murmuró conmovido:

-¡Valiente bruto!

REALISMO PERUANO

CONTEXTO

- Luego de la *Guerra del Pacífico*, el país se hallaba devastado política, económica, moral, social y espiritualmente. Las autoridades eclesiásticas y políticas cometen atropellos en contra del indio; y la caída lenta y agonizante de la economía del país, en manos de los criollos, determinaron los temas que ahora serán tocados por los nuevos escritores.
- Se inicia la Reconstrucción Nacional y la apertura al capital extranjero.



Episodios funestos de la guerra del Pacífico que no se deben olvidar. La ignorancia de los presidentes -sobretodo Piérola-, la desintegración espiritual del país, la falta de peruanidad, etc. Determinaron la pérdida del Sur ante las manos enemigas.

CARACTERÍSTICAS

- Presenta influencia del ***Positivismo.***
- **Se cultivaron preferentemente la Novela** y el **Ensayo** que fue el medio de expresión favorito de numerosos pensadores, a menudo periodistas, interesados en temas políticos, educacionales y filosóficos. También se debe destacar la presencia de la Poesía en manos de Carlos Germán Amézaga.
- **Los realistas peruanos se lanzan contra** el Clero, que apoyado en los gobiernos locales abusa del indio.
- **Se reivindica al "Indio",** se denuncia la discriminación de la que es víctima y se lucha por su libertad, educación y aceptación como parte de la sociedad peruana.
- **Nacionalismo agresivo:** La necesidad de devolver a los peruanos el espíritu patriótico y lograr enraizarse nuevamente con su tierra.
- **Se denunció a la Trinidad** Embrutecedora del Indio: Cura, Juez de Paz y gobernador.
- **En el campo político plantean la Anarquía;** pero no como caos político, sino una justa distribución de riquezas.
- **Antirromántico,** pues era necesario una visión crítica de la realidad, por eso adoptaron al Positivismo.
- **Antichilenista** en actitud de revancha contra el enemigo por la derrota del Pacífico.
- **Presencia y participación activa** de la pluma femenina (la mujer intelectual: Juana Manuela Gorriti, Carolina Freyre de Jaimes, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera y Aurora Cáceres).
- **Sobreviven** rasgos costumbristas y románticos: *"Quizá habría que hablar de un realismo romántico-costumbrista. Repárese al respecto, en que no solo Aréstegui (ubicado en los años centrales de nuestro romanticismo), sino también Clorinda Matto (en una etapa de declive romántico y con narraciones embarcadas en un designio realista, incluso con nociones naturalistas) se refieren a sus libros como novelas de costumbres".*

(*Literatura*. Ricardo González Vigil)

REPRESENTANTES

CLORINDA MATTO DE TURNER

(Grimanesa Martina Mato Usandivaras)

Considerada como la primera mujer peruana que ejerció el periodismo para ganarse el sustento; y en las campañas libradas a través de la prensa distinguiose por su altiva independencia, su objetividad y su razonamiento crítico. A pesar de su ascendencia blanca, no estuvo de acuerdo con la manera en que trataban a los indígenas y usaba sus escrituras para hablar a favor de ellos. Sus escritos también fueron parte de una campaña para mejorar la educación de las mujeres.

Perteneció a un círculo amplio de mujeres, escritoras y pensadoras, que incluía a Juana Manuela Gorriti, Carolina Freyre de Jaimes, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera y Aurora Cáceres, quienes trabajaban juntas en Lima, organizando tertulias, publicando revistas, y estableciendo escuelas, hasta que Matto tuvo que exiliarse a causa de un motín clerical en 1895. Matto también tenía lazos profesionales con los dos escritores más influentes de aquella época, Manuel González Prada y Ricardo Palma, imitando las tradiciones de este y compartiendo la ideología modernizadora del aquel. Fundó la revista *El Recreo*; y fue editora de diarios y periódicos literarios como *La Bolsa*, *El Perú Ilustrado* y *Búcaro Americano*. Reconocida por sus novelas, de entre las más importantes: *Herencia*, pero, sobre todo *Aves sin nido*, y la traducción de los Evangelios al Quechua. Su primer libro publicado en 1884 fue *Tradiciones cuzqueñas*, leyendas, biografías en hojas sueltas, y publicó un segundo tomo dos años después que se llamó *Tradiciones, crónicas y hojas sueltas*.

AVES SIN NIDO

"La intención de la autora, claramente expresada en el "Proemio" de su novela, era escribir una "novela de costumbres" esencialmente romántica y con finalidad moralizadora (...) muy preocupada con el destino de una sociedad que padecía muy serios problemas morales."

(Edmundo Bendezú. La novela peruana)

La historia de *Aves sin nido* se articula alrededor de tres familias: un matrimonio criollo, *Fernando y Lucía Marín*, recién llegado a Kíllac; la familia criolla del gobernador del pueblo, *Sebastián Pancorbo*, su mujer *doña Petronila*, y el hijo *Manuel*, que acaba de volver a Kíllac después de estudiar algunos años en Lima; y la familia indígena formada por *Juan y Marcela Yupanqui* y sus dos hijas: *Margarita y Rosalía*. Además aparecen personajes siniestros como el *cura Pascual Vargas*. La historia se inicia cuando Marcela Yupanqui acude a los Marín con la esperanza de que estos puedan salvar a su familia de la injusticia de los *"notables"*. Ya que Fernando Marín ha salido en viaje de negocios, doña Lucía recibe a Marcela a solas y promete ayudarla. Invita a las autoridades locales, es decir, al cura y al gobernador, para proponerles la supresión del sistema del endeudamiento que ha llegado a institucionalizarse en la provincia. *"El año pasado -repuso la india con palabra franca-, nos dejaron en la choza diez pesos para dos quintales de lana. Ese dinero lo gastamos en la Feria comprando estas cosas que llevo puestas, porque Juan dijo que reuniríamos en el año vellón a vellón, mas esto no nos ha sido posible por las faenas, donde trabaja sin socorro; y porque muerta mi suegra en Navidad, el tata cura nos embargó nuestra cosecha de papas por el entierro y los rezos. Ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando mi choza y mis hijas, y mientras voy, ¿quién sabe si Juan delira y muere? ¡Quién sabe también la suerte que a mí me espera, porque las mujeres que entran de mita salen... mirando al suelo!"* No obstante, el intento de Lucía es inútil: los dos representantes de Kíllac insisten en su derecho de mantener las costumbres locales. Luego, reúnen a sus amigos con los cuales traman un plan para matar a los *Marín*.

Una noche, los "notables" locales se juntan para realizar el ataque planeado, sin embargo, el joven Manuel, hijastro de Sebastián Pancorbo, logra detener el motín, interviniendo a favor de los foráneos. También Juan y Marcela Yupanqui acuden en defensa de sus benefactores; pero, en la lucha contra los agresores, Juan muere y Marcela termina gravemente herida. Agradecidos, los Marín cuidan a la viuda, pero muere haciendo una confesión a Lucía y dejando a sus hijas en sus manos.

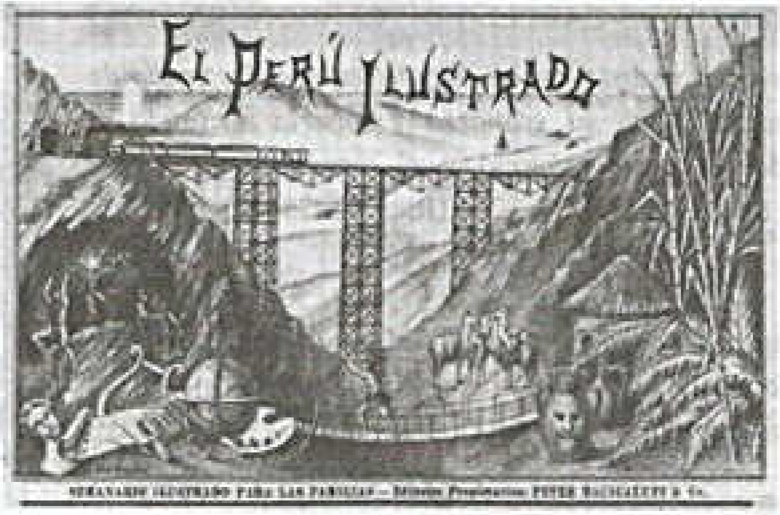
Después de una breve investigación, Manuel y Fernando pueden identificar a los iniciadores del ataque. Todos tienen que ser castigados, pero el caso del gobernador Sebastián Pancorbo constituye un dilema para Manuel, puesto que se trata de *su propio padrastro*. A los Marín, la vida en Kíllac les resulta cada día más insoportable y el matrimonio decide volver a Lima. *Manuel, por su parte, quiere ir a la capital en compañía de su madre*, no sólo porque reprueba la mentalidad provinciana sino también porque *ama a Margarita*, ahora ahijada de los Marín. Afortunadamente, su amor es correspondido. No obstante, el hecho de que, a los ojos de la gente, Manuel sea el hijo de uno de los asesinos del padre de su amada ensombrece la felicidad de los jóvenes. Lucía y su esposo junto a las dos chicas viajan en tren, pero este choca con una tropa de vacas que está en el centro de un puente. Don Fernando y su familia salen sin mayores heridas. Por fin, el tren reanuda la marcha y llegan a una hermosa ciudad. Un tranvía tirado por caballos los conduce al Gran Hotel Imperial. La familia llega al hotel lujoso mientras Manuel está en el camino para alcanzarla. Cuando Manuel llega al hotel, se reúne con la familia para contarles del estado de las cosas en Kíllac. Hablan de la salida de don Sebastián. Manuel queda con la familia y espera pedir la mano de Margarita. Para poder casarse, Manuel tendrá que revelar a los Marín que *su padre biológico no es Sebastián sino el antiguo obispo de Kíllac*, Pedro Miranda y Claro. Al escuchar la verdad, los padrinos de Margarita se quedan pálidos porque, antes de fallecer, Marcela les había descubierto que *el verdadero padre de Margarita era el mismo obispo*. La escena en la cual los dos amantes comprenden que en realidad son hermanos pone fin a la historia de Aves sin nido.

Sobre Aves sin nido...

"Clorinda Matto practica la novela como un vehículo de exposición de algo que era, en verdad, un secreto a voces y que esperaba un expreso tratamiento literario. Así, su ficción tiene dos

argumentos: la fábula que sirve para ilustrar el caso; y la presentación de las conclusiones y propuestas morales— el importante factor "correctivo" —que debemos sacar de aquélla. En este nivel, el libro funciona de un modo no muy distinto del de un ensayo sociológico, un discurso de protesta o una lección edificante; ése es su rasgo definitorio y su principal limitación literaria: el andamiaje expositivo adosado a la estructura narrativa, noasimilado a ella, es un pesado lastre... El foco de la intriga es la relación amorosa entre Manuel y Margarita, una joven indígena adoptada por los Marín; ellos constituyen la idílica pareja que la novela llama 'aves sin nido', porque resulta estigmatizada por el incesto: ambos son, sin saberlo, hijos del mismo padre, elobispo Miranda y Claros. Ya sabemos que el motivo incestuoso era frecuente en la novela romántica; aquí sirve sobre todo para justificar dramáticamente el alegato de la autora contra el celibato sacerdotal. (José Miguel Oviedo)

"El carácter episódico y teatral de los acontecimientos del relato también confirman el ***origen folletinesco*** *de la novela de Matto.* ***El amor sorpresivo y apasionado*** *del joven estudiante por la bella adolescente es ya un* ***tópico de la novela romántica peruana; el final melodramático****, esta vez ante la posibilidad del incesto, se repite dentro de un mismo patrón romántico; la* ***tendencia hacia la idealización de los personajes buenos y la distorsión casi grotesca de los malos*** *es inevitable en el esquema romántico; el narrador omnisciente opaca las figuras de la novela mediante una retórica romántica llena de hipérbole; la trama novelesca se interrumpe a menudo para la inserción del* ***discurso didáctico o moralizante de filiación romántica; hay un regodeo con ciertas peculiaridades locales, descritas minuciosamente y con la intención de hacer costumbrismo romántico****, el substrato ideológico de un indigenismo romántico y liberal, que supone que la salvación del indio vendrá de afuera donde se supone se encuentra la civilización superior, se hace visible en las soluciones providenciales"* (Edmundo Bendezú)



NOTA:
La publicación de Aves sin nido, además de su simpatía por el gobierno de Cáceres, supuso la despedida de Clorinda Matto de Turner de su cargo directivo de la revista El Perú Ilustrado y el inicio de una persecución que terminó con el saqueo de la casa de la escritora en 1895 –año de la Revolución de Piérola-, la quema de su imprenta y su exilio en Buenos Aires, donde residió hasta su muerte en 1909.

ABELARDO GAMARRA (1850 – 1924)

El Tunante.

Fue bautizado como *El Último Haravicu el 21 de setiembre de 1876, y con tal motivo se efectuó, en casa de la escritora argentina Juana Manuela Gorriti, una risueña ceremonia, que hace añorar los tiempos fraternos de la bohemia limeña. Como nodriza del iniciado actuó en esa ocasión Manuela Villarán de Plascencia; Acisclo Villarán ofició de Sacristán y, como cura, Ricardo Palma; en tanto que los padrinos fueron Manuel Adolfo García y Mercedes Cabello de Carbonera. Todos, gentes de letras que interpretaron sus partes en versos amablemente burlescos.* (Alberto Tauro del Pino)

Obras: *Cien años de vida perdularia, Algo del Perú y mucho de Pelagatos.*

"No es su obra la de un simple costumbrista satírico. Bajo el animado retrato de tipos y costumbres, es demasiado evidente la presencia de un generoso idealismo político y social. Esto es lo que coloca a Gamarra muy por encima de Segura. La obra del Tunante tiene un ideal; la de Segura no tiene ninguno. Por otra parte, el criollismo del Tunante es más integral, más profundo que el de Segura. Su versión de las cosas y los tipos es más verídica, más viviente. Gamarra tiene en su obra -que no por azar es la más popular, la más leída en provincia, muchos atisbos agudísimos, muchos aciertos plásticos. El Tunante es un Pancho Fierro de nuestras letras". (José Carlos Mariátegui)

MERCEDES CABELLO DE CARBONERA (1842 – 1909)

"Propone una literatura realista que se coloque en el justo medio de retratar al ser humano con su grandeza y miseria, evitando el extremo idealizador del romanticismo y el extremo opuesto del Naturalismo de la escuela de Zola. (Ricardo González Vigil) "

Obras:

Sacrificio y recompensa, Eleodora, Blanca Sol, El Conspirador ("La más valiosa novela, desde una perspectiva rigurosamente estética del siglo XIX en el Perú" según Castro Arenas).

CARLOS GERMÁN AMEZAGA (1862 – 1906)

Es uno de los poetas que con seguridad hace de la prédica del Círculo Literario una postura poética.

"Representa en el Perú una etapa intermedia entre el romanticismo y el modernismo" "podemos encontrar razones mayores para ubicarlo en esta poesía de transición que llamamos realista" (Augusto Tamayo Vargas).

Obras: *Cactus, Los niños, Invasión: leyenda histórica.* Fue premiado por el Ateneo de Lima.

JOSÉ MANUEL DE LOS REYES GÓNZALEZ PRADA Y ULLOA (1844 – 1918)

"El Apóstol de la Muerte" "El Primer Peruano Moderno"

"En la obra de González Prada, nuestra literatura inicia su contacto con otras literaturas. González Prada representa particularmente la influencia francesa. Pero le pertenece en general el mérito de haber abierto la brecha por la que debían pasar luego diversas influencias extranjeras. Su poesía y aun su prosa acusan un trato íntimo de las letras italianas. Su prosa tronó muchas veces contra las academias y los puristas y, heterodoxamente, se complació en el neologismo y galicismo. Su verso buscó otras literaturas nuevos troqueles y exóticos ritmos".

(*Siete Ensayos de la Realidad Peruana*. José Carlos Mariátegui)

Nació en el seno de una familia aristocrática y de tendencia conservadora, Manuel desde muy joven daba muestras de rebeldía y descontento frente a su clase. A los trece años decide evadir la severidad de los estudios en el Convictorio de San Carlos y más tarde abandona sus estudios de Derecho.

Durante la invasión chilena participó en la batalla de Miraflores, pero ante la derrota se enclaustra voluntariamente en su hogar hasta que las tropas enemigas evacuaran. Este encierro lo llevó a la reflexión de las causas que llevaron al Perú al desastre.

Ya vuelto a la vida pública se dedica a criticar la ineficacia de los políticos tratando de imponer una nueva perspectiva política. Presidió "El Círculo Literario" que luego se convertiría en el partido anarquista "Unión Nacional".

Viaja a París y recorre España, asimilando características de las nuevas escuelas literarias y filosóficas. Vuelve al Perú y continuaría su vida política.

Fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional a la salida de Palma, con quien entabló polémica.

OBRAS:

Ensayo: (González Prada nunca llegó a denominar "ensayo" a ningún escrito suyo, titulados comúnmente como "conferencias" o "discursos" o simplemente "artículos").

- **Lo desarrolló** como medio de ataque a la corrupción de su época y la desastrosa política desarrollada durante la guerra con Chile, su tenaz defensa del indio lo convierte en el Precursor del Indigenismo. Washington Delgado sostiene que González Prada *"vale, en todo caso, como un precursor, como un pionero en el camino de la revolución social"* y lo yergue como nuestro *primer ensayista.*
- **Su posición** positivista, anticlerial y antirromántico se manifiesta a través de una prosa acre, beligerante, apasionada y vitalista.
- **La prosa le sirve** en forma admirable para los usos expresivos que quiere darle porque, gracias a su concisión, raras veces se despeña en lo retórico y, por otra parte, su ritmo busca la naturalidad y la musicalidad de las frases.

Pájinas Libres (conformada por los discursos en el Ateneo de Lima, en el Teatro Olimpo, en el Politeama y artículos diversos). Otros ensayos son *Horas de Lucha, Anarquía, Bajo el oprobio.*

"Las ideas políticas de González Prada hunden sus raíces en el pensamiento anarquista que, bien visto, es el modelo más puro e ideal al que puede aspirar un pensador. Pero González Prada no nos habla de una sociedad utópica, por el contrario, con los pies puestos en tierra, enjuicia y recusa todas nuestras instituciones". (Ricardo Silva Santisteban)

PÁJINAS LIBRES

- **Presenta las siguientes secciones:**
  I: Conferencia en el Ateneo, Discurso en el Palacio de la Exposición, Discurso en el Teatro Olimpo, Discurso en el entierro de Luis Márquez.
  II: Grau, Discurso en el Politeama, Perú y Chile, 15 de julio.
  III: Vigil, Instrucción católica, Libertad de escribir, Propaganda y ataque.
  IV: Víctor Hugo, Renan, Valera, Castelar.
  V: Los fragmentos de Luzbel, Notas acerca del idioma, La Revolución Francesa, La muerte y la vida.
- **Se publicó en París en 1894,** con el título "Pájinas libres" (con "j" en lugar de "g"). También propone el uso de la "i" en lugar de la conjuntiva "y".
- **En este libro reúne diversos** artículos y discursos escritos entre 1885 y 1891.
- **Sobresalen:**
  - ✓ **"Discurso en el Politeama"**: Leído el 29 de julio de 1888 durante una velada patriótica que se realizó con la finalidad de reunir fondos para el pago de rescate de Tacna y Arica. Criticó la vieja clase política y élites sociales que no supieron impulsar el desarrollo económico del país ni la educación de las grandes mayorías, lo que trajo como consecuencia la humillante derrota en la Guerra del Pacífico. Hizo un llamado a los jóvenes para renovar la Patria y recuperar lo que Chile nos arrebató en el conflicto.

    Está estructurado en cuatro apartados numerados en romano y sintetiza las siguientes ideas: El Perú como un Estado integrado por indios y mestizos, no solo por criollos. Plantea la integración del Perú incorporando al indio que está sometido por *"la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio"*. El flagelo más grande que agravia al indio es la ignorancia y la servidumbre. Por eso, clamando su redención asevera desafiante: *"Trescientos años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre"*. La sociedad está dominada por la religión católica y el clero, contrapone la religión a la ciencia, pues esta ofrece *"la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes"*... *"la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales ha producido más bienes a la humanidad que milenios enteros de teolojía i metafísica"*. Reclama *"la libertad para todos, i principalmente para los más desvalidos"*... *"No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios discriminadas en la banda oriental de la cordillera"*. Invoca a los jóvenes y niños de hoy asumir los retos del presente *"En esta obra de reconstitución i venganza no contemos con los hombres del pasado: los troncos añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas i frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!"*. Ataca a los malos gobernantes huérfanos de atributos morales y profesionales: *"El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles i manos con temblores de paralítico"*. Acusa a los malos gobernantes que fomentaron la ignorancia y el servilismo. De allí que él sentenciara: *"La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne i machacó nuestros huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia i nuestro espíritu de servidumbre"*. Así también busca una actitud revanchista contra Chile. *"¡Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, i militares i políticos a l'altura del siglo, recuperaremos Arica i Tacna i entonces, i solo entonces, marcharemos sobre Iquique i Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero y último"*.

"Don Manuel, que tenía una voz muy tenue, encargó la lectura de su discurso a un joven Gabriel Urbina a quien unos creen de origen ecuatoriano, por ser hijo del expresidente de dicho país General J. M. Urbina, pero cuyo nacimiento en Lima asevera Moncloa". (Luis Alberto Sánchez)

- ✓ **"Discurso en el Ateneo":** Leído en 1886 en el que se expone su Programa de Acción intelectual y crítica a la labor literaria a un año de fundado el Círculo Literario. Critica a los escritores imitadores de la literatura europea y a los que pretenden lucirse utilizando un vocabulario rebuscado que dificulta la comprensión
- ✓ **"Discurso en el Olimpo":** Leído el 30 de octubre de 1888, durante una conferencia del Círculo Literario. Busca renovar nuestra literatura. Lamenta el auge del género literario llamado "tradición" al que denominó "falsificación agridulcete de la historia" y "caricatura microscópica de la novela". Esto fue un ataque directo a Ricardo Palma, quien estuvo presente en el evento.
- ✓ **Grau (1885):** Es un elogio al héroe de Angamos. Resalta su ejemplar vida pública y privada. Lo califica de caballero, humano e inmaculado.
- ✓ **Instrucción Católica (1889):** Critica la educación de la niñez y la juventud que está en manos de congregaciones religiosas: dominicos, franciscanos y jesuitas. Exige que el Estado se haga responsable de ellas y que la enseñanza sea de carácter científico.

DISCURSO EN EL POLITEAMA

(Fragmentos)

I

Señores:

Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo i algo de ironía: el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender tonel hierro.

Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora i juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos bulliciosos, saldrá el pensador austero i taciturno; de aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado; de aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia.

Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar ni venganzas más justas que satisfacer.

En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso i dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta i con la mutilación del territorio nacional.

La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne i machacó nuestros huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia i nuestro espíritu de servidumbre.

II

...El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles i manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir l'hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos d'ejército... ¡Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones i desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa i vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde i silencioso.

Con las muchedumbres libres aunque indisciplinadas de la Revolución, Francia marchó a la victoria; con los ejércitos de indios disciplinados i sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, sólo combatirá por el señor feudal.

I, aunque sea duro i hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a sólo el indio de la puna: también los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas, sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con al sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse.

III

Si la ignorancia de nuestros gobernantes i la servidumbre de los gobernantes fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la Naturaleza, adoremos la Libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes.

No hablo señores de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas: hablo de la Ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la Ciencia con ideal de radio gigantesco, de la Ciencia positiva que en sólo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la Humanidad que milenios enteros de Teología y Metafísica.

Hablo, señores, de la libertad para todos, i principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Trescientos años han que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios de bárbaro i sin las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros d'escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador i del cura, esa trinidad embrutecedora del indio.

¡Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, i militares i políticos a l'altura del siglo, recuperaremos Arica i Tacna i entonces, i solo entonces, marcharemos sobre Iquique i Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero y último.

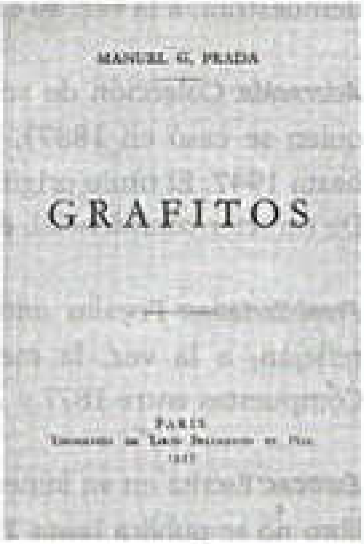
Para ese día que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos sólo en la luz de nuestro cerebro i en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates: hoy la guerra es un problema, al Ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional i la fe en los auxilios sobrehumanos: la tierra escarnece a los ivencidos, i el cielo no tiene rayos para el verdugo.

En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado: los troncos añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo i sus frutos de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas i frutos nuevos! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!

IV

Si el odio injusto pierde a los individuos, el odio justo salva siempre a las naciones. Por el odio a Prusia, hoy Francia es poderosa como nunca. Cuando París vencido, se agita, Berlín vencedor se pone de pie. Todos los días, a cada momento, admiramos las proezas de los hombres que triunfaron en las llanuras de Maratón o se hicieron matar en los desfiladeros de la Termópilas; i bien, "la grandeza moral de los antiguos helenos consistía en el amor constante a sus amigos i en odio inmutable a sus enemigos". No fomentemos, pues, en nosotros mismos los sentimientos anodinos del guardador de serrallos, sino las pasiones formidables del hombre nacido para engendrar a los futuros vengadores. No diga el mundo que el recuerdo de la injuria se borró de nuestra memoria antes que desapareciera de nuestras espaldas la roncha levantada por el látigo chileno.

Verdad, hoy nada podemos, somos impotentes; pero aticemos el rencor, revolvámonos en nuestros despecho como la fiera se revuelca en la espinas; i si no tenemos garras para desgarrar ni dientes para morder ¡que siquiera los mal apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor!



MANUEL G. PRADA

GRAFITOS

PARIS

POESÍA

- **Obsesión** por la estética que lo acerca al parnasianismo francés.
- **Desarrolla** diversos temas: amor, problemas sociales, el indio, angustia metafísica, filosófica de protesta, de sátira agresiva y anárquica, etc.

- **Renueva** estrofas como el Rispetto, la Villanela, Pántum, Triolets, la Balada, el Rondel francés, el Laúd, la Gacela, el Cuarteto Persa, sin dejar de lado los Sonetos, Usa polirritmos sin rima, Espenzerina, Estornelo, etc.
- Considerado por esto como *Precursor del Modernismo Peruano.*
- Realizó la traducción de *La desgracia de los Nibelungos*

Baladas peruanas: Recoge los poemas que González Prada compuso entre 1871-1879, en sencillos octosílabos divididos en cuartetos. Trata el tema del indio prehispánico y el indio sufriente después de la conquista. En estas Baladas el indio no es decoración romántica ni objeto de elegías falaces, sino un ser real que vive su tragedia y logra a veces su venganza contra los lancos. Hay, asimismo, excelentes interpretaciones poéticas de la naturaleza y una comunicación del sentido más íntimo del paisaje andino.

Minúsculas: Corto volumen que recoge muestras de lo más sutil, aristocrático y frágil de su obra poética entre 1869 y 1900 (primera edición, 1901). Temas: amor, naturaleza, melancolia, alegria, paganismo, panteísmo. De influencia parnasiana, presenta diversas formas: triolet, rondel, rispetto, espenserina, etc.

Se manifiesta el cosmopolitismo del poeta y en sus novedades formales, está la base de las pretensiones del poeta como precursor del modernismo.

Grafitos: (Compuesto entre 1866 y 1918, primera edición, 1937). "Grafito", nombre dado por el propio poeta y tomado de la voz griega *graffitio*, significa epigrama o caricatura espontánea. En ellos el poeta hace alarde de su talento critico-pictórico y, variando entre el humor inocuo y la sátira mordaz, comenta concisamente temas de hombres, mujeres, amor, viajes, religión, moral y política.

Baladas: (Compuesto entre 1871 y 1914?, primera edición, 1939.) Junta este libro traducciones juveniles de González Prada de poetas alemanes, franceses e italianos, algunas imitaciones de los poetas traducidos y composiciones originales del peruano. Presenta una gran preferencia por los temas germanos, escandinavos, ingleses e italianos, y demuestran, a la vez, su cariño por los antiguos romances españoles.

Adoración: Colección de versos nacidos de los amores de Manuel y **Adriana de Verneuil** (con quien se casó en 1887), fueron compuestos entre 1884 y 1885 pero quedaron inéditos hasta 1947. El título original fue: *Corona de Adriana*.

De carácter confidencial, emplea frecuentemente el rondel y el triolet.

Presbiterianas: Poesías *anticlericales* que expresan el racionalismo arraigado del poeta y reflejan, a la vez, la melancolía que es producto de su incredulidad desesperanzada. Compuestas entre 187? y 189?, su primera y única edición es la anónima de 1909.

Exóticas: Escrita en su inmensa mayoria, durante su residencia en París, la primera edición del libro no se publica hasta 1911. En este libro aparecen el romántico, el parnasiano, el pagano clásico y el precursor del modernismo. Hay, además, todos los metros novedosos de Minúsculas y algunos nuevos, como el verso libre. A Exóticas pertenece, por otra parte, una de sus pocas composiciones en que emplea el simbolismo: "Los caballos blancos". Y las Notas del libro añaden mucho de valor a nuestro conocimiento de las teorías poéticas del autor.

Libertarias: Poemas cortos de crítica social y política. Aparecieron sin firma o con pseudónimos, de 1904 a 1909, en *Los Parias*, periódico radical limeño. La primera edición en volumen es de 1938.

Trozos de vida: (Compuestos en 1918, primera edición, 1933.) Escritas las ciento cincuenta poesías breves durante sus últimos seis meses, cuando González Prada vive bajo la posibilidad de una muerte inminente, nos dan la trayectoria psíquica de sus postreros días. Las breves estrofas de ocho versos octosílabos, suaves, sencillas, transparentes, resumen el mensaje de despedida del poeta: más que la muerte puede el recuerdo del amor, y sobre el amor, están la razón y el deseo de perfeccionamiento ético del hombre del futuro, quien sabrá construir una vida mejor.

José Carlos Mariátegui lo considera el ***Precursor de la transición del período colonial al cosmopolita.*** Es recién con González Prada que se rompe con la tradición hispánica, a través de dos vías de renovación del lenguaje: empleo de americanismos y asimilación de otras lenguas como el francés y el alemán

El Mitayo

_"Hijo, parto: la mañana
Reverbera en el volcán;
Dame el báculo de chonta,
Las sandalias de jaguar".

_"Padre, tienes las sandalias,
Tienes el báculo ya;
Mas ¿por qué me ves y lloras?
¿A qué regiones te vas?

_"La injusta ley de los Blancos
Me arrebata del hogar:
Voy al trabajo y al hambre,
Voy a la mina fatal".

_"Tú que partes hoy en día,
Dime ¿cuándo volverás?"
_"Cuando el llama de las punas
Ame el desierto arenal".

_"Cuándo el llama de las punas
Las arenas amará?"
_"Cuando el tigre de los bosques
Beba en las aguas del mar".

_"Cuándo el tigre de los bosques
En los mares beberá?"
_"Cuando del huevo de un cóndor
Nazca la sierpe mortal".

_"Cuando del huevo de un cóndor
Una sierpe mortal nacerá?"
_"Cuando el pecho de los blancos
Se conmueva de piedad"

_"Cuándo el pecho de los Blancos
Piadoso y tierno será?"
_"Hijo, el pecho de los Blancos
No se conmueve jamás".

(Baladas peruanas)

twitter.com/calapenshko

ESTROFAS IMPORTADAS POR MANUEL GONZÁLEZ PRADA

RONDEL: Presenta tres estrofas: la primera de cinco versos endecasílabos, la segunda de tres versos endecasílabos y un pie quebrado, y la tercera de cinco endecasílabos y un final también quebrado.

Acuérdate de mí, Gacela hermosa
cuando la luz expire en occidente
cuando la tarde asome silenciosa
cuando en celajes de carmín y rosa
levante el sol la coronada frente.

En las dolientes horas de la ausencia,
cuando yo me acuerde sin cesar de tí,
oh, embriagadora Flor de mi existencia
Acuérdate de mí!

Cuando descorra en el azul del cielo
la quieta noche su estrellado velo
oye la voz de lánguida ternura
que hiende el aire murmurando así:
Luz de mis ojos, Reina de hermosura,
Acuérdate de mí!

TRIOLET: De uso preferente en tema amoroso. Es una estrofa compuesta por ocho versos y también con reiteración en tres o dos versos. Puede presentar variantes.

Ya te vas poniendo triste,
Y es la causa un solo beso;
Por un beso que me diste

Ya te vas poniendo triste.
Tú quisiste y no quisiste,
Mas el labio fue travieso.

Ya te vas poniendo triste
Y es la causa un solo beso.

VILLANELA: Estrofa dividida en tercetos, con versos reiterativos. Riman los primeros y terceros, así como los segundos de cada terceto.

No me pidas una flor,
Que en el jardín y el vergel
Eres tú la flor mejor.

Por tu aroma y tu color,
Venciendo a rosa y clavel,
Eres tú la flor mejor.

Para dar sabor y miel,
Eres tú la flor mejor;
Pídeme siempre amor.

A mí, tu firme cantor,
Pídeme laude, rondel;
No me pidas una flor

Diosa, pídeme loor;
Reina, pídeme dosel;
No me pidas una flor.

Y la constancia más fiel.
No me pidas una flor:
Eres tú la flor mejor.

LAÚD: Estrofa de diez versos, agrupados en un pareado y dos cuartetos; con rima: aa – bbba – ccca.

Celebremos al amor
como rey y gran señor.

A torrentes manan de él
toda luz y toda miel.
En sus labios toda hiel
da dulcísimo sabor.

En la hoguera del sentir
consumamos el vivir,
pues se goza con morir,
si se muere por amor.

CUARTETO PERSA: Estrofa de cuatro versos, pero el tercero es de rima blanca. Estructuralmente su esquema es: AABA – CCDC – EEFE....etc. y aunque formalmente sus versos son alejandrinos, pueden escribirse también en endecasílabos, eneasílabos u octosílabos.

Deja la sombra y paz de tus hogares,
ven al huerto de mirras y azahares.
En medio al arrullar de las palomas,
vivamos el Cantar de los Cantares.

Extiende por mi rostro la red de tus cabellos;
enrédame en sus rizos, perfúmame con ellos.
Que brinden, tras la malla de oro ensortijado,
tu boca las sonrisas, tus ojos los destellos.

Cuando la amada sobre mí se inclina
y con su fresca boca purpurina
vierte en el fuego de mis labios fuego,
toco la rosa sin temer la espina.¿

Qué la sonrisa de unos labios? Nada.
¿Qué la mirada de unos ojos? Nada.
Mas no se oculta en nada de la Tierra
lo que se encierra en esa doble nada.

Es locura el amor y poco dura,
mas, ¿quién no diera toda la cordura,
quién no cambiara mil eternidades
por ese breve instante de locura?

LA ESPENSERINA: Es producto de una variación hecha en la estancia spenseriana. Combina ocho primeros versos endecasílabos y un alejandrino. Riman en consonante primero con tercero y segundo con cuarto, quinto y séptimo. El sexto con el octavo y el noveno: ABAB BCBCC. González Prada redujo el último verso dejándolo en trece:

En el oasis de la vida humana,
el árbol del amor se mece al viento,
brindando a la dispersa caravana
abrigo, fruta y perfumado aliento.

Oh, caminante que en ardor sediento,
vienes al árbol a pedir tributo,
no cedas al clamor del sentimiento,
si huir deseas de pesar y luto:
el árbol es hermoso, envenenado el fruto.

EL RISPETTO: Comprende un serventesio y tres endecasílabos con la rima consiguiente: ABAB-CC-DD-EE. A veces el primer verso suele contener una expresión, frase o semiverso que funciona a manera de ritornello al comienzo de los versos impares.

¡Felices de los muertos! Ya no miran
la luz traidora de unos claros ojos.

¡Felices de los muertos! Ya no aspiran
dulce veneno en unos labios rojos.

¡Felices de los muertos! Ya no sienten
voces que halagan y halagando mienten.

¡Felices de los muertos! Ya no lloran
ni vanamente compasión imploran.

¡Felices de los muertos! Ya olvidaron,
y de pensar y combatir cesaron.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

EL PÁNTUM: Composición de cuartetos de rima cruzada. No tiene longitud establecida y sus versos pueden ser de octosílabos en adelante. En el pántum debe tenerse en cuenta que los versos 2° y 4° de una estrofa son los versos 1° y 3° de la próxima, y así sucesivamente. La última estrofa debe rematar con el verso primero de la inicial.

Alzando el himno triunfal de la vida,
Muge el torrente en los fértiles llanos;
Yo siento mi alma de júbilo henchída;
Viendo en las mieses cuajarse los granos.

Muge el torrente: en los fértiles llanos.
Templa la sed ardorosa del trigo;
Viendo en las mieses cuajarse los granos,
Yo al sembrador de la tierra bendigo.

Templa la sed ardorosa del trigo,
Huye, y al mar el torrente se lanza;
Yo al sembrador de la tierra bendigo,
Yo me estremezco de amor y esperanza.

Huye, y al mar el torrente se lanza,
Dando a las mieses un ¡ay! de partida;
Yo me estremezco de amor y esperanza,
Alzando el himno triunfal de la vida.

LA GACELA (Nombre dado por Manuel González Prada): Consta de diez o doce versos que pueden ser octosilábicos o más. Los dos primeros riman entre sí y esta misma rima se repite en los versos pares hasta el final; los demás versos carecen de rima. Esquema: AABACADAEA/FA

¡Ay del que sueña sueños de ternura
Y su esperanza cifra y su ventura
En unos ojos de azulado cielo
Y en una tez de virginal frescura!
Suceden siglos de aflicción y pena
A rápidos instantes de dulzura,
Que no hay amor sin tempestád ni eclipse,
Que unidas van mudanza y hermosura.
Nadie firmeza jure ni demande:
No bien la boca enamorada jura
Que el pájaro siniestro del olvido
Envuelve al hombre con el ala oscura.

EL ESTORNELO: Poema brevísimo, sencillo y expresivo –de origen italiano- conformado por tres versos. El primero por lo común es heptasílabo e invoca el nombre de una flor, mientras los otros dos restantes son endecasílabos. El esquema rítmico es el siguiente: aBA

Blanca Azucena,
Cuando pasar la mires a tu lado,
Dila que ciego voy de enamorado.

*

No busques, oh Violeta,
Las sombras del follaje: con tu aroma
Denuncias tu morada más secreta.

*

Luna ¡Qué triste vas y silenciosa!
Así con rayo silencioso y triste,
Alumbrarás mi solitaria losa.

LA BALATA: Combinación de dos estancias de tres versos, al principio y al fin, con una de cuatro al medio, generalmente en endecasílabos.
Esquema de rimas: abb-cdcd-dbb, donde los versos 3° y 10° concluyen con la misma palabra:

De cuantos bienes atesora el mundo
El bien supremo, el de mayor grandeza,
Emana de tus formas, oh Belleza.

¡Poder! ¿Qué vale dominar al hombre?
¡Oro! ¿No mancha corazón y mano?
¡Gloria! ¿Sabemos si es vacío nombre?
¡Nobleza! ¿Torna en águila al gusano?

Todo a mis ojos aparece vano;
Yo sólo admiro, oh gran Naturaleza,
El ritmo de las formas - la Belleza.

POLIRRITMO SIN RIMA

Es una sucesión de versos independientes, unas veces formados por elementos rítmicos "perfectos" y "proporcionales" y otras, por elementos rítmicos "perfectos", "mixtos" y "proporcionales" interrumpidos con frecuencia, en el segundo caso, por elementos rítmicos "disonantes" iniciales, intermedios o finales. Ejemplos:

LA DIVINA PODRE

¿Qué fueron las carnes gloriosas de Frine?
¿Qué las rosadas, las frescas,
Las tentadoras carnes de Rubens?
¿Qué son, oh mujeres, las mórbidas carnes
Que locos mordemos y locos besamos?
Envolturas de podre forrando un esqueleto.
Mas ¡que todas las lenguas,
En todos los idiomas,
Te glorifiquen y veneren,
Oh carne femenina!
¡Que todas las flores te cubran!
¡Que todas las liras te canten!
¡Que todos los perfumes te perfumen!
¡Que todas las coronas te coronen!
¡Que la Tierra y las lunas y los soles te
bendigan!
¡Que por los siglos de los siglos,
eternamente,
Amada seas, oh divina podre!

MODERNISMO PERUANO

CONTEXTO

Después del Militarismo (1895), los civiles se unieron para establecer un régimen basado en la consulta popular y la democracia. Bajo la sombra de este señorío civilista surgió una literatura esteticista, ajena a la declamación sentimental y los gustos vulgares: el Modernismo. Sin embargo, debido a los períodos convulsionados de la historia, mientras que en el 96, Darío lleva al modernismo a su plenitud, en el Perú los jóvenes se dedicaron a las cuestiones políticas. La crisis intelectual era tan grande, a causa del rápido envejecimiento de los románticos y la prematura dispersión de los realistas, que los periódicos literarios aparecían entregados a manos jóvenes e inexpertas. Este movimiento se extenderá hasta las primeras décadas del siglo XX, aunque ya con cierta fatiga.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

REPRESENTANTES

Domingo Martínez Luján, "Domingo del Prado" (1871-1933): *El Brindis, Fruta de insomnio.*

Leonidas Yerovi (1881-1917): *La de cuatro mil, Domingo siete, La salsa roja.*

José Eufemio Lora y Lora (1884-1907): *A Rubén Darío.*

Federico Barreto (1862-1929): *Aroma de mujer*

JOSÉ SANTOS CHOCANO (1875 – 1934)

"El Cantor de América"

"José Santos Chocano, a mi juicio, pertenece al período Colonial de nuestra literatura. Su poesía grandilocua tiene todos sus orígenes en España" (José Carlos Mariátegui)

De talento precoz, empezó a escribir versos a los trece años. Siguió estudios en la Universidad san Marcos, aunque no los concluyó. Tuvo una vida aventurera y novelesca, participando en la diplomacia, la política y la literatura.

Su labor poética lo inicia en 1895 cuando publicó su primer libro *Iras santas* que le costaría una persecución política por parte de Cáceres, entonces Presidente de la República, pero fue salvado por la revolución de 1895. Viaja a diferentes países de Latinoamérica sirviendo a dictadores y escapando de la muerte constantemente (Pancho Villa, Venustiano Carranza, Manuel Estrada Cabrera).

Admirado por la voluptuosa poesía que desarrollaba y su egocentrismo, volvería al Perú y sería coronado por el presidente Leguía como Poeta Nacional. Pasado algún tiempo sostiene un problema de cuestiones políticas con Edwin Elmore, a quien terminaría asesinando. Liberado del proceso, viaja a Chile donde hallaría la muerte en manos de un esquizofrénico llamado Martín Bruce.

NOTA:

Al regresar de un viaje con su familia, Chocano requirió los amoríos de una joven: Sabina Petersen. Ella aceptó, pero esa noche él no pudo asistir, era tal vez la última. Cuando fue en busca de ella ocurrió lo peor... "Los vecinos dijéronme: -Hace un mes que vivía. / ¿Treinta noches estuve, siento horror todavía,/ Treinta noches haciéndole el amor a una muerta"

OBRAS:

Desarrolló el teatro aunque sin mucho éxito: *Los conquistadores, Sin nombre, Vendimiario, El nuevo Hamlet*

LÍRICAS: *Iras Santas, En la Aldea, Selva Virgen, La epopeya del Morro, Cantos del Pacífico, Alma América, Fiat lux, Cantos del siglo.*

Chocano también desarrolló el teatro aunque sin mucho éxito: Los conquistadores, Sin nombre, Vendimiario, El nuevo Hamlet

ALMA AMÉRICA

(Poemas Indo-españoles)

"Ténganse por no escritos cuantos libros de poesía aparecieron antes con mi nombre
Mi poesía es objetiva; en tal sentido, solo quiero ser Poeta de América.
En el Arte caben todas las escuelas como en un rayo de Sol todos los colores."

- Dedicado al Rey de España, Alfonso XIII.
- Presenta un poema-prólogo de Rubén Darío (*"Preludio"*).
- En esta poesía sonora, altisonante "tempestuosa", como diría Darío *Preludio* acerca de Chocano, se funden lo bucólico (descripción de la naturaleza), la intensidad lírica (lo egocéntrico) y lo épico (reconstrucción de la historia de América).
- Utiliza formas métricas helénicas como el Nuevo dodecasílabo (trímetro cuaternario), esquemas polirrítmicos (influencia de Silva y sus nocturnos), combinaciones diversas de eneasílabos, alejandrinos, heptasílabos y hasta de veintiún sílabas (divididas en tres hemistiquios de siete).
- El color, la música, la fantasía se desbordan en esta majestuosa poesía.
- Sobresalen: *La Magnolia, La elegía del órgano, Blasón, Avatar, Los caballos de los conquistadores.*

ANTOLOGÍA

Blasón

Soy el cantor de América autóctono y salvaje:
Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal.
Mi verso no se mece colgado de un ramaje
Con un vaivén pausado de hamaca tropical...
Mi fantasía viene de un abolengo moro:
Los Andes son de plata, pero el León de oro;
Y las dos castas fundo con épico fragor.

Cuando me siento Inca, le rindo vasallaje
Al Sol, que me da el cetro de su poder real:
Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje,
Parecen mis estrofas trompetas de cristal.
La sangre es española e incaico es el latido;
¡Y de no ser poeta, quizás hubiese sido
Un blanco Aventurero o un indio Emperador!

NOSTALGIA

Hace ya diez años
que recorro el mundo.
¡He vivido poco!
¡Me he cansado mucho!
Quien vive de prisa no vive de veras,
quien no echa raíces no puede dar frutos.

Ser río que recorre, ser nube que pasa,
sin dejar recuerdo ni rastro ninguno,
es triste y más triste para quien se siente
nube en lo elevado, río en lo profundo.

Quisiera ser árbol mejor que ser ave,
quisiera ser leño mejor que ser humo;

y al viaje que cansa
prefiero terruño;
la ciudad nativa con sus campanarios,
arcaicos balcones, portales vetustos
y calles estrechas, como si las casas
tampoco quisieran separarse mucho...

Estoy en la orilla
de un sendero abrupto.
Miro la serpiente de la carretera
que en cada montaña da vueltas a un nudo;
y entonces comprendo que el camino es largo,
que el terreno es brusco,
que la cuesta es ardua,

que el paisaje es mustio...
¡Señor! ¡Ya me canso de viajar! ¡Ya siento
nostalgia, ya ansío descansar muy junto

de los míos!... Todos rodearán mi asiento
para que les diga mis penas y mis triunfos;
y yo, a la manera del que recorriera
un álbum de cromos, contaré con gusto
las mil y una noches de mis aventuras
y acabaré en esta frase de infortunio:
—¡He vivido poco!
¡Me he cansado mucho!

NARRATIVA MODERNISTA

- Se orientó a nuevos efectos estéticos, asimilaron en sus inicios los legados de narradores rusos, franceses y anglosajones, Chejov, Maupassant y Poe, entre ellos.
- Destacaron las tonalidades del color y descripciones hasta convertirlos en pinturas de arte verbales.
- Se profundizó en la caracterización sicológica.
- Temas de matiz fantástico y de terror.

REPRESENTANTES

- **CLEMENTE PALMA (1872-1946):** *"No es tampoco propiamente arielista, pero por el carácter exotista y evasivo de su obra literaria se aproxima al espíritu de ese movimiento, aunque sus temas y preocupaciones fueran diferentes"* (Washington Delgado). *"Corresponde a Clemente Palma el mérito de haber iniciado la literatura fantástica a comienzos del siglo"* (Estuardo Núñez)

  Obras: *Cuentos malévolos; X,Y,Z* (Novela *grotesca,* llamada así por su autor).
- **ENRIQUE A. CARRILLO, "CABOTÍN" (1876-1936):** *Cartas de un turista*
- **ANGÉLICA PALMA (1878-1935):** *Vencida, Por senda propia.*
- **MANUEL BEINGOLEA (1881-1953):** *Cuentos pretéritos, Bajo las lilas.*

VENTURA GARCÍA CALDERÓN (1886 – 1959)

Hijo del político Francisco García Calderón y hermano del también escritor y diplomático Francisco, estudió en la Universidad de San Marcos y pasó, como este, buena parte de su vida en París. Como su hermano, también escribe algunos trabajos en lengua francesa, aunque con insistencia menor. En su escritura era atildado y cuidadoso. Su lenguaje era rico y sabía imprimir donaire a la frase, escogiendo con acierto el calificativo y la palabra precisos.

OBRAS:

- **NARRATIVA:** *La venganza del cóndor*, Color de sangre, Dolorosa y desnuda realidad y Peligro de muerte.
- **ENSAYOS:** *Del romanticismo al modernismo.*

"Ventura García Calderón ha escrito, sin duda, algunas de las más perfectas composiciones líricas, de un dulce renunciamiento, que se han escrito en el Perú. "Doctor en letras y melancolías", como el mismo dice de sí, ha sabido captar el secreto del Modernismo. Nadie como él pudiera reclamarse, en el Perú, discípulo de Rubén y, por tanto modernista".

(Luis Alberto Sánchez)

"A través de los relatos de Ventura García Calderón, los públicos extranjeros ingresron en el conocimiento de la literatura americana y de la realidad humana del Perú y acaso han aprendido de ellos a percibir con amenidad y frescura un aproximado cuadro de la tierra y del hombre peruanos, aboliendo las hegemonía de ciertas rapsodias yu calcomanías literarias anteriores, que tal vez promovían la duda sobre la capacidad y originalidad de los escritores americanos"

(Estuardo Núñez)

MOVIMIENTO ARIELISTA - GENERACIÓN DEL 900 - FUTURISTA

"Entre 1900 y 1905 la nueva hornada –nacida entre 1880 y 1885, es decir, con posterioridad a la guerra- repite las enseñanzas aprendidas de Francia, en parte a través de Rodó. [...] el indio, y la provincia, y la patria, y la rebelión, y el laicismo son olvidados entre nubes de incienso, entre vaharadas de confort. [...] La universidad, al recuperar su preeminencia, ahonda la división entre limeños y provincianos, entre ricos y clase media. La cátedra vuelve, como en la colonia, al seno de algunas familias o clanes electorales. [...] Surge, sin embargo, una promoción brillante y constructiva. Francisco García Calderón [...] pronto se destaca como el ensayista representativo de la nueva generación. [...] Con él asoman Ventura García Calderón, esteta indudable [...]; José Gálvez, el poeta del grupo; José de la Riva Agüero, el historiador de su promoción" (Luis Alberto Sánchez)

"Si el maestro lejano de este grupo fue el uruguayo José Enrique Rodó su maestro cercano fue Alejandro Deústua, profesor universitario y decano de la Facultad de Letras de San Marcos, quien reaccionó contra el positivismo de la generación anterior e impulsó el renacimiento del idealismo para seguir las huellas, principalmente, de Bergson y Benedetto Croce (...) mostró una decidida actitud de clase: el arielismo peruano estaba dirigido por un grupo aristocrático que rehuía y temía el pensamiento y la acción revolucionaria del autor de Pájinas libres, aunque reconociera la alta calidad estética de su obra. En cierto sentido nuestro arielismo expresa intelectual y literariamente al Partido Civil, representante de la oligarquía criolla"

(Washington Delgado)

"Esta generación es tradicionalista, pero no romántica. Su literatura, más o menos teñida de "modernismo", se presenta por el contrario como una reacción contra la literatura del romanticismo. El romanticismo condena radicalmente el presente en el nombre del pasado o del futuro. Riva Agüero y sus contemporáneos, en cambio, aceptan el presente, aunque para gobernarlo y dirigirlo invoquen y evoquen el pasado. Se caracterizan, espiritual e ideológicamente, por un conservatismo positivista, por un tradicionalismo oportunista"

(José Carlos Mariátegui)

El nombre del movimiento proviene del libro *Ariel* del uruguayo José Enrique Rodó. No obstante, el nombre no fue inventado por Rodó, sino que fue tomado del personaje mitológico de la obra de Shakespeare *La Tempestad*. "Próspero recupera el trono gracias a Ariel, el espíritu del bien, cuyo oponente es Calibán".

Metafóricamente **Ariel** fue identificado, a inicios de siglo, con la cultura latina: idealista, espiritualista, afincada en valores imperecederos, mientras que **Calibán** terminó representando a EE.UU: materialista, tosca, sin espiritualidad, elemental.

Esa tipología de materialismo norteamericano como ideología aparecía como una amenaza para la cultura latina a comienzos de siglo XX. Debe, entonces, ocurrir una contrapropuesta de parte del hispanismo a esa ideología e idiosincrasia de los Estados Unidos. **Los arielistas peruanos** asumen que este proyecto debía ser dirigido por una **aristocracia intelectual** y la orientación básica era conciliar los extremos de la sociedad.

Esta generación buscó sus maestros de evocación histórica y literaria en Ricardo Palma y en el legado político de Manuel Pardo y Nicolás de Piérola. Sin olvidar la influencia del filósofo Alejandro Déustua y la de Javier Prado.

En conclusión se expone:

- Predominio de la intelectualidad como capa social llamada a asumir las tomas de decisiones del país.
- Estudio científico de la realidad nacional.
- Influídos por ideas de modernización económica y orden político, en parte inspiradas en las ideas positivistas europeas.
- Asimiló conceptualmente el desastre nacional militar e inició las inquisiciones por la identidad sociocultural y la pasión por el paisaje geográfico como fuente del carácter nacional.
- Se someten a cánones retóricos anquilosados y retrógrados.

JOSÉ DE LA RIVA – AGÜERO Y OSMA (1835 – 1944): *Carácter de la Literatura del Perú Independiente* (Título de la tesis con que optó el grado de Bachiller en la Facultad de Letras), *Discrusos académicos, Paisajes peruanos.*

VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE (1883 – 1966): *La realidad nacional, Bolívar y el pensamiento político de la revolución hispanoamericana*

FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN (1883 – 1959): *La creación de un continente, El Perú contemporáneo, Democracias Latinoamericanas.*

POETAS RENOMBRADOS DEL NOVECIENTOS

- **JOSÉ GÁLVEZ (1885-1957):** *Canto a la Juventud, Bajo la Luna, Canto a España, Reino interior, La boda* (novela corta).
- **LUIS FERNÁN CISNEROS (1882-1954):** *Todo, todo es amor*
- **ALBERTO URETA (1885-1966):** *Rumor de almas, El dolor pensativo, Las tiendas del desierto, Diario íntimo.*

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

COSTUMBRISMO

Tono burlón.
Artículo de costumbres, poesía y comedia.
Influencia neoclásica

Inicios de la República.
Caos político. Primer militarismo.

- **Criollismo**
  - **Manuel Ascencio Segura**
    - Comedia didáctica
    - Lenguaje sencillo
    - Personajes de clase media
    - Ña Catita
      Comedia en 4 actos que recurre a los giros criollos
    - Critica la alcahuetería, la chismosería, la imposición de matrimonios, la afectación extranjerizante, la falsa beatería.
- **Anticriollismo**
  - **Felipe Pardo y Aliaga**
    - Un viaje: Artículo de costumbres publicado en El espejo de mi tierra

ROMANTICISMO

Sentimiento, libertad y amor por la naturaleza.
Llega tarde y es imitativo de España

Gobierno de Ramón Castilla y la Prosperidad falaz.

- **Primera novela peruana**
  - El padre Horán de Narciso Aréstegui
- **Ricardo Palma Soriano**
  - Tradiciones peruanas:
    Mezcla leyenda y cuadro de costumbres
    Partes: Introducción, digresión histórica y anécdota.
    Recurre a la oralidad, al humor y la ironía.
    La mayoría están ambientadas en la Colonia.
- **Carlos Augusto Salaverry**
  - Acuérdate de mí: De tono elegíaco y corte amoroso. Alusión a la naturaleza.
    Pertenece al libro *Cartas a un ángel*.

REALISMO

Influencia Positivista (Objetividad).
Nacionalismo agresivo.
Anticlerical, antichilenista, antirromántico.

Posguerra del Pacífico.
Reconstrucción Nacional

- **Manuel González Prada: Discurso en el Politeama**
  - Incluido en Pájinas libres. Crítica a la clase dirigente que nos llevó a la derrota ante Chile. Enjuicia las anomalías de la sociedad peruana. Ataca la indolencia y la corrupción. Reivindica al indio. Exhorta a la juventud a ser la esperanza. Muestra revanchismo ante Chile.
- **Clorinda Matto de Turner: Aves sin nido.**
  - Manuel y Margarita se enamoran, pero no pueden ser felices debido a que descubren que son hermanos, hijos del anterior obispo de Killac, Pedro Miranda y Claro.

MODERNISMO

Cosmopolitismo
Exotismo
Lenguaje musical y refinado

- **José Santos Chocano** — **Alma América**
  - Dedicado al Rey de España, Alfonso XIII.
    En esta poesía sonora, altisonante.
    Funden la descripción de la naturaleza, la intensidad lírica y la reconstrucción de la historia de América.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ¿Cuáles son los periódicos más conocidos de aquellos años?

Rpta.:...

2. ¿Para qué sirvió la comedia durante el costumbrismo?

Rpta.:...

3. ¿Cuál es el elemento romántico que aún persiste en el *Padre Horán*?

Rpta.:...

4. ¿Quiénes son los mejores exponentes del Costumbrismo español?

Rpta.:...

5. El Realismo Peruano tuvo la finalidad de:

Rpta.:...

6. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Pacífico?

Rpta.:...

7. ¿En qué periódico aparece *El padre Horán*?

Rpta.:...

8. La obra que marca el inicio del teatro romántico en el Perú fue:

Rpta.:...

9. ¿Qué es una tradición peruana?

Rpta.:...

10. ¿Qué critica la obra Ña Catita?

Rpta.:...

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Ña Catita, de Manuel Ascensio Segura, corresponde al género

A) épico. B) narrativo. C) lírico.
D) trágico. E) dramático.

SUSTENTACIÓN: Este movimiento llegado de España durante la época del Primer militarismo, recoge la influencia moralizadora del Neoclasicismo y el colorido local del romanticismo. Entre sus precursores tenemos a Juan del Valle y Caviedes. Los autores tuvieron gusto por lo pintoresco; la apreciación de episodios y escenas típicas. Cultivaron la sátira, la letrilla, el artículo de costumbres (periódicos) y la comedia (teatro). Presentó dos tendencias: Criollismo de Manuel A. Segura (autor de Ña Catita, comedia en cuatro actos que retrata a la vieja alcahueta y chismosa de Lima) y Anticriollismo de Felipe Pardo y Aliaga.

CLAVE: E

PREGUNTA 2: El escritor peruano que destacó en la composición de ensayos beligerantes y el cultivo de las formas poéticas triolet y rondel fue

A) Abraham Valdelomar.
B) Ricardo Palma.
C) Manuel González Prada.
D) José María Eguren.
E) José Santos Chocano.

SUSTENTACIÓN: Luego de la Guerra del Pacífico, surge el Realismo en el Perú. Influidos por el Positivismo, nuestros escritores cultivaron la Novela y el Ensayo. Tuvieron una postura anticlerical, de reivindicación al "Indio", nacionalista, antichilenista y antirromántica. Uno de los exponentes fue Manuel González Prada, llamado por muchos críticos como el Apóstol de la Muerte debido a sus discursos y ensayos beligerantes, recogidos en diversas publicaciones como Pájinas libres. También desarrolló la poesía, cultivó formas poéticas como el triolet y el rondel por lo que será considerado como Precursor del Modernismo.

CLAVE: C

PREGUNTA 3: En el Discurso en el Politeama, Manuel González Prada exhorta a la nación peruana y celebra la actitud patriótica de los

A) militares y civiles
B) políticos e intelectuales
C) burgueses y aristócratas
D) campesinos e indios
E) niños y jóvenes

SUSTENTACIÓN: Manuel González Prada, representante del Realismo , desarrolló el ensayo como medio de ataque a la corrupción de su época y a la desastrosa política desarrollada durante la guerra con Chile. Entre sus obras sobresale: Pájinas Libres. En este libro aparece el Discurso en el Politeama, en el que hizo un llamado y celebró la actitud patriótica de los jóvenes y niños a través de las siguientes frases: *"Los que pisan el umbral de la vida, se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro", "Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra"*.

CLAVE: E

PREGUNTA 4: El género de la tradición combina, fundamentalmente,

A) la leyenda romántica y el cuadro costumbrista.
B) el mito prehistórico y la historia colonial.
C) los refranes populares con la historia del Perú.
D) la sabiduría popular y la investigación lexicográfica.
E) la descripción costumbrista con la crónica periodística.

SUSTENTACIÓN: El Romanticismo llega al Perú durante el gobierno de Ramón Castilla y se extiende a lo largo de la llamada Prosperidad Falaz. Uno de sus representantes fue Ricardo Palma Soriano y sus Tradiciones peruanas que fusiona la leyenda romántica y el cuadro de costumbres teñidos con el humor y el habla de giros coloquiales.

CLAVE: A

PREGUNTA 5: Determine tres enunciados con respecto a la obra Ña Catita, de Manuel Ascencio Segura.
I. Ña Catita es un personaje emblemático que da vida al modelo de

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

vieja chismosa.

II. La comedia emplea, profusamente, la replana popular y está poblada de refranes.

III. En el texto, doña Rufina desea casar a su hija Juliana con un hombre adinerado.

IV. La obra contiene elementos que son propios del romanticismo peruano.

V. El propósito fundamental de la obra es criticar el carácter humorístico de los limeños.

A) III, IV, V B) I, III, V C) I, II, III
D) II, III, IV E) I, IV, V

SUSTENTACIÓN: *El costumbrismo llega de España durante la época del Primer militarismo, recoge la influencia moralizadora del Neoclasicismo y el colorido local del romanticismo. Uno de sus representantes fue Manuel A. Segura, autor de Ña Catita, comedia en cuatro actos que retrata a la vieja chismosa de Lima. Esta obra emplea, un lenguaje popular poblado de refranes y dichos populares. Las acciones giran en torno al matrimonio concertado, doña Rufina desea casar a su hija Juliana con don Alejo, hombre adinerado; pero ella siente amor por Manuel, joven que fue criado por don Jesús, padre de la joven.*

CLAVE: C

PREGUNTA 6: ¿Cuál de las siguientes características corresponde al costumbrismo peruano?

A) Descripción crítica y ambivalente de las inquietudes de un grupo social de un área determinada de la aristocracia.

B) Descripción elogiosa de comportamientos que se hallan en proceso de desaparición en una época predeterminada.

C) Forma temprana de realismo social cuyo objetivo principal es la representación de usos y hábitos de un grupo humano.

D) Representación de las actitudes de un pueblo con una finalidad estetizante y en busca de una norma pragmática.

E) Retrato moralizador de las características de las clases altas de una población en un contexto determinado.

SUSTENTACIÓN: Este movimiento muestra con veracidad las costumbres e ideas de la época, anunciando el carácter realista que tomará pronto nuestra literatura, manifestándose como una forma temprana de realismo social cuyo objetivo principal es la representación de usos y hábitos de un grupo humano. Presentó dos tendencias: Criollismo de Manuel A. Segura y Anticriollismo de Felipe Pardo y Aliaga.

CLAVE: C

PREGUNTA 7: Dentro del realismo peruano del siglo XIX, el ensayo desempeñó un papel relevante con respecto a la situación política vivida después de la guerra con Chile. Dicha importancia puede explicarse gracias a que este género

A) permitió el desarrollo de la capacidad argumentativa de nuestros políticos.
B) formó una corriente de opinión a favor de la presencia extranjera en el Perú.
C) propició una aguda reflexión crítica sobre la situación de postración del país.
D) posibilitó una mirada positiva en relación con nuestro pasado precolombino.
E) cerró cualquier posibilidad de reflexionar sobre el futuro de nuestra nación.

SUSTENTACIÓN: Luego de la Guerra del Pacífico, el país se hallaba devastado política, económica, moral, social y espiritualmente, por lo tanto, era necesario el desarrollo de un arte más objetivo y crítico: el Realismo. Durante este período se cultivó preferentemente la Novela y el Ensayo (este escrito propició una aguda reflexión crítica sobre la situación de postración del país), se denuncia la Trinidad Embrutecedora del Indio: Cura, Juez de Paz y gobernador. Además se declaró antirromántico, por eso adoptaron al Positivismo.

CLAVE: C

PREGUNTA 8: El realismo literario emergió contra los ideales del Romanticismo (idealización de las relaciones sociales y de los sentimientos amorosos). Por ello, dos características centrales que esta corriente adquiere en el Perú son las siguientes:

A) reivindicación del indio y crítica a las élites limeñas.
B) aceptación del tono intimista y hegemonía del tema amoroso.
C) temática de inspiración colonial y lenguaje innovador.
D) exotismo orientalista y descripción poética de la naturaleza.
E) transfiguración de la realidad y predominio de la subjetividad.

SUSTENTACIÓN: El Realismo en el Perú surge producto de la desastrosa campaña del país en la Guerra del Pacífico. El país se hallaba devastado política, económica, moral, social y espiritualmente. Era necesaria, entonces, la aparición de un arte que denuncie la realidad que se está viviendo. Influidos por el Positivismo nuestros escritores cultivaron la Novela y el Ensayo. Tuvieron una postura anticlerical, de reivindicación al "Indio" y crítica a las élites limeñas, antichilenista y antirromántica. Uno de los exponentes fue Manuel González Prada, llamado por muchos críticos como el Apóstol de la Muerte por sus discursos y ensayos beligerantes, recogidos en diversas publicaciones como Pájinas libres.

CLAVE: A

PREGUNTA 9: En relación al Costumbrismo peruano, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

A) Recurrió al manejo de un lenguaje castizo y refinado.
B) Los escritores cultivaron el ensayo, el cuento y la fábula.
C) Combinó elementos propios de la fantasía y la realidad.
D) Empleó la sátira, con tono burlesco y actitud moralizante.
E) Exalta las costumbres y vicios de la sociedad española.

SUSTENTACIÓN: El Costumbrismo es una corriente que describe los usos, costumbres y personajes típicos de la ciudad en forma satírica, con un tono burlesco y una actitud moralizante.

CLAVE: D

PREGUNTA 10: *Este niño Goyito, que en cualquiera otra parte sería un don Gregorión de buen tamaño, ha estado recibiendo por tres años enteros cartas de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país a arreglar ciertos negocios [....]. La noticia corrió por toda la parentela, dio conversación y quehaceres a todos los criados, afanes y devociones a todos los conventos; y convirtió la casa en una Liorna. Busca costureras por aquí, sastre por allá, fondista por acullá. [...]; el Padre Florencio de San Pedro corrió con los sorbetes, y se encargaron a distintos manufactores y comisionados sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los cuatro ladrones para el mareo, camisas a centenares, capingo (don Gregorio llamaba capingo a lo que llamamos capote), chaqueta y pantalón para los días templados, chaquetas y pantalones para los días calurosos. En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más preparativos.*

¿Qué característica del Costumbrismo se evidencia en este fragmento de "Un viaje"?

A) Describe todos los estratos sociales.
B) Refleja el tono idealista y subjetivo.
C) Evidencia un tono satírico y burlón.
D) Idealiza las costumbres populares.
E) Enjuicia tradiciones de fines del s. XIX.

SUSTENTACIÓN: En este fragmento vemos el tono satírico y burlón cuando el autor describe el viaje del niño Goyito como si se tratara de un magno evento.

CLAVE: C

PREGUNTA 11: "En el costumbrismo peruano, la ______ es empleada como ________ política".

A) historia – fuente de inspiración
B) tradición – ejemplo de la conciencia
C) sátira – burla o arma de lucha
D) leyenda – fundamento de la crítica
E) descripción – base de la objetividad

SUSTENTACIÓN: *La tendencia satírica en el costumbrismo se emplea como burla o arma de lucha política.*

CLAVE: C

PREGUNTA 12: Marque la opción que contenga el enunciado correcto sobre el Romanticismo peruano.

A) Expresa un nacionalismo agresivo y tiene un propósito moral.
B) Es el primer movimiento literario del periodo republicano.
C) Aparece a mediados del siglo XIX bajo el gobierno de Castilla.
D) Está fuertemente influenciado por el Romanticismo alemán.
E) La forma literaria predominante es el ensayo político y social.

SUSTENTACIÓN: El Romanticismo peruano aparece a mediados del siglo XIX durante el gobierno de Ramón Castilla.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: Con respecto al Romanticismo peruano, en 1848 se publica la primera novela romántica peruana titulada

A) El padre Horán, de Manuel Atanasio Fuentes.
B) El poeta cruzado, de Manuel Nicolás Corpancho.
C) Julia o escenas de la vida de Lima de Ricardo Palma.
D) El padre Horán, de Narciso Aréstegui.
E) El poeta cruzado, de Luis Benjamín Cisneros.

SUSTENTACIÓN: El padre Horán de Narciso Aréstegui es la primera novela romántica que se publica en el Perú en 1848.

CLAVE: D

PREGUNTA 14: Sobre las características de la obra de Manuel González Prada, marque lo correcto.

A) Promovió el uso del verso libre y la rima consonante.
B) Fomentó el empleo de los tradicionales moldes líricos.

C) Introdujo formas estróficas novedosas, como el soneto.
D) Consideró al indio como una clase social privilegiada.
E) Buscó el cambio social, así como nuevos modelos literarios.

SUSTENTACIÓN: Una característica de la obra de Manuel González Prada ha sido propiciar la renovación ideológica, el cambio social, así como la búsqueda de nuevos caminos para la literatura peruana.

CLAVE: E

PREGUNTA 15: La renovación ideológica en la obra de Manuel González Prada se pone de manifiesto cuando

A) afirma que la sociedad está formada por criollos y extranjeros.
B) ataca la corrupción proponiendo el retorno al orden colonial.
C) rechaza severamente los moldes de la literatura europea.
D) justifica las irregularidades políticas de la sociedad peruana.
E) critica duramente la indolencia y la falsedad en arte y política.

SUSTENTACIÓN: La renovación ideológica en la obra de Manuel González Prada se pone de manifiesto cuando enjuicia duramente las anomalías de la sociedad peruana. Cuando ataca duramente la indolencia, la corrupción y la falsedad en arte y política.

CLAVE: E

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. El niño Goyito, a quien describe Felipe Pardo y Aliaga en su artículo costumbrista Un viaje, es un:

A) hombre indeciso que vive con sus hermanas.
B) niño huérfano recogido por una familia limeña.
C) pequeño sirviente de una casa de huéspedes.
D) joven perteneciente a la aristocracia limeña.
E) sargento fanfarrón, que sueña con un viaje

2. Una característica resaltante del costumbrismo literario es:

A) su descripción del pasado
B) su evasión de la realidad
C) su estilo satírico
D) su radicalismo por antonomasia
E) su preferencia por la prosa

3. El Costumbrismo peruano se desarrolló a través de:

A) Periódicos, novelas, dramas
B) Teatro, ensayo, artículos
C) Cuentos, tradiciones y comedias
D) Artículos, comedias y poesía festiva
E) Discursos, poesía y novelas

4. RUFINA.- ¿No encontraron más apodo
para hacértelo deforme?
pues los que han dado el informe
mienten hasta por los codos.
Les sobra pechuga, arrojo,
para hacer malo lo bueno;
ven la paja en ojo ajeno
y no ven la viga en su ojo.

En relación al fragmento citado de la comedia Ña Catita, de Manuel Ascensio Segura, ¿qué característica de su obra se evidencia?

A) Propensión a desdibujar las costumbres populares.
B) Representación de personajes de la aristocracia limeña.
C) Empleo frecuente de refranes y términos coloquiales.
D) Elogio de costumbres coloniales con una prosa castiza.
E) Retrata de forma objetiva tipos populares de fines de la Colonia.

5. Con respecto al siguiente fragmento de Ña Catita, marque la afirmación correcta.

RUFINA.- ¿Dónde te fuiste, muchacha?
(...) ¡Lo has hecho de mil primores
contestando a don Alejo!
JULIANA.- Si no me dijese amores
no le mostrara entrecejo.
CATITA.- Habla con menos descoco
de un sujeto tan instruido,
que debe dentro de poco,
hijita, ser tu marido.
JULIANA.- ¿Mi marido?
RUFINA.- ¡Sí, señor!
¡No empieces a incomodarme!
JULIANA.- A quien no tengo amor
no podré nunca ligarme.

A) La hija depone su rebeldía y termina aceptando el enlace con don Alejo.
B) Ña Catita manipula a Juliana para que acepte a Manuel como esposo.
C) Juliana es una joven que se muestra sumisa ante la presión de la madre.

D) La alcahueta criolla apoya secretamente las intenciones de don Jesús.
E) Doña Rufina, madre dominante, desea imponer el matrimonio a su hija.

6. El romanticismo desarrollado en el Perú coincide con:

A) La independencia de las colonias norteamericanas.
B) El preñado de la contrarreforma en los virreinatos.
C) Un oleaje de anarquía, caudillaje e inestabilidad política.
D) El avance imperialista en todo Latinoamérica.
E) Una era de tranquilidad y paz por la Prosperidad Falaz.

7. Con respecto al estilo de las Tradiciones peruanas, completa la siguiente afirmación: "Además de la oralidad, las tradiciones de Palma se caracterizan por

A) el uso de palabras y giros criollos".
B) los proverbios populares y refranes".
C) la moraleja que desarrolla al final".
D) el cuento folklórico que incorpora".
E) la ironía y el humor que emplea".

8. Completa el siguiente enunciado: "Las Tradiciones peruanas carecen de perspectiva histórica porque

A) no logran rescatar los grandes sucesos del devenir nacional, solo lo anecdótico".
B) contribuyeron a crear una imagen idealizada de la gran civilización incaica".
C) desarrollan la leyenda romántica y el cuadro costumbrista en su estructura".
D) establecen un constante y refinado diálogo entre el narrador y el lector cómplice".
E) se centran solamente en el enfoque subjetivo, lleno de simpatías y prejuicios".

9. Ricardo Palma, en sus Tradiciones peruanas, busca dar una imagen verosímil del pasado colonial gracias a la

A) digresión histórica".
B) ironía y el humor".
C) leyenda costumbrista".
D) tendencia satírica".
E) oralidad en el estilo".

10. ¿cuál es la función que cumple el dato histórico que ofrece Ricardo Palma?
Pues, señor, allá por los años de 1814 había en Lima un maestro de escuela llamado don Bonifacio, vizcaíno, que si hubiese alcanzado estos tiempos habría podido servir de durmiente en una línea férrea.

A) Describir con detalle la ciudad de Lima
B) Representar su actitud liberal y anticlerical
C) Proporcionar verosimilitud a su relato
D) Desarrollar con mayor ironía su narración
E) Contextualizar mejor la etapa republicana

11. Es una característica ajena sobre el Realismo Peruano:

A) Tuvo una postura anticlerical y de crítica a la Iglesia que abusaba del indio.
B) Desarrolló una posición antichilenista y de carácter revanchista.

C) Se plantea el anarquismo, que se basaba en la justa distribución de la riqueza.
D) Se denuncia a la triada embrutecedora del indio: Juez de Paz, Cura y Gobernador
E) Se deja de lado el mundo periodístico debido a la persución política de Cáceres.

12. Pertenecen al Discurso en el Politeama; excepto

A) «Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas: ¡frutos nuevos!
B) «Si del indio hicimos un siervo ¿Qué patria defenderá?»
C) «La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos»
D) «Hai cráneos, pero no cerebros»»
E) «La tierra escarnece a los vencidos y el cielo no tiene rayos para el verdugo»

13. ¿Qué rasgo distingue al realismo peruano del realismo europeo?

A) alejamiento del subjetivismo romántico debido a su afán de objetividad.
B) descripción detallada de la sociedad y tono crítico contra la burguesía
C) lucha por la renovación del país a la par de un nacionalismo agresivo.
D) plasmación del pensamiento mítico andino y la reivindicación quechua.
E) cultivo de nuevas formas poéticas y un afán por la experimentación.

14. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto, para no recibir aquel dinero adelantado, que llega a ser para ellos tan maldito como las trece monedas de Judas. ¿Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas, los pone a salvo? No...
El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura endeble, en puerta hecha de vaqueta, no ofrece resistencia: deja sobre el batán el dinero, y se marcha enseguida, para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso.
Con respecto al párrafo de Aves sin nido, se puede afirmar que

A) la visita del reparto fue asumida con resignación por los indios.
B) los indios, cansados, terminarán luchando por sus derechos.
C) no todas las autoridades de la novela son corruptas e inmorales.
D) pese a sus intentos, los indios no pueden evitar los abusos.
E) los indios ignoran que los jueces pueden hacer valer sus derechos.

15. En el "Discurso en el Politeama", González Prada utiliza el contexto de la derrota peruana en la guerra con Chile para hablar de la

A) gloria de nuestro pasado colonial.
B) necesidad del olvido y del perdón.
C) imagen exótica del paisaje peruano.
D) revalorización de ideas religiosas.
E) reivindicación del hombre indígena.

16. ¿Qué tema se desarrolla en el siguiente fragmento de "Discurso en el Politeama"?
"(...) Trescientos años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la

civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio".

A) La importancia de la ciencia
B) La reivindicación del indígena
C) La crítica a la economía
D) El nacionalismo agresivo
E) La importancia de la historia

17. Manuel González Prada es considerado precursor del Indigenismo porque

A) critica a los poetas e intelectuales de su época.
B) busca y propone la renovación ideológica.
C) rechaza el pasado y crea una nueva tradición literaria.
D) se aleja de las ideas liberales y tipos decimonónicos.
E) en su producción literaria combina la prosa y el verso.

18. Para Manuel González Prada el espíritu servil y bárbaro del indio es producto de ________. Por eso, para rescatarlo de la barbarie y tomarlo como un ciudadano, el camino es la ________".

A) su raza – fe en los gobernantes
B) la ignorancia – educación
C) la falta de libertad – religión
D) su mediocridad – anarquía
E) su indisciplina – revolución

19. ¿Qué tema se desarrolla en el siguiente fragmento de "Discurso en el Politeama"?

"Los viejos deben temblar ante los niños, porque la jeneración que se levanta es siempre acusadora i juez de la jeneración que desciende. De aquí, de estos grupos alegres i bulliciosos, saldrá el pensador austero i taciturno; de aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado; de aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia".

A) El carácter antihispanista
B) La crítica de corte nacionalista
C) La renovación generacional
D) La influencia del anarquismo
E) El racionalismo positivista

20. "¡Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercuta en el corazón de todos los peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos; el amor a la patria y el odio a Chile! Coloquemos nuestra mano sobre el pecho, el corazón nos dirá si debemos aborrecerle..."

¿Qué característica del realismo peruano se puede observar en el fragmento anterior?

A) La descripción objetiva
B) La reivindicación del indio
C) El nacionalismo agresivo
D) El rechazo al tono intimista
E) El interés por la verdad

Capítulo
15

Literatura Peruana del Siglo XX: Posmodernismo – Vanguardismo – Indigenismo

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce el deseo de alcanzar al arte puro y transparente a través de lo cotidiano y lo sencillo.
- Descubre las diferentes costumbres que aún persisten en los pueblos latinoamericanos a través de los cuentos y poemas de corte nacional.

LECTURA:

EL CABALLERO CARMELO

III

(Fragmento)

Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina a la Estación y torna por la calle del Castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra, al terminar, una plazuela pequeña donde quemaban a Judas el Domingo de Pascua de Resurrección, desolado lugar en cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres. Al lado del poniente, en vez de casas, extiende el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Termina en ella el puerto, y, siguiendo hacia el sur, se va, por estrecho y arenoso camino, teniendo a diestra el mar y a izquierda mano angostísima faja, ora fértil, ora infecunda, pero escarpada siempre, detrás de la cual, a oriente, extiéndese el desierto cuya entrada vigilan de trecho en trecho, como centinelas, una que otra palmera desmedrada, alguna higuera nervuda y enana y los toñuces siempre coposos y frágiles. Ondea en el terreno la "hierba del alacrán", verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores días, y en la vejez, bermeja como sangre de buey. En el fondo del desierto, como si temieran su silenciosa aridez, las palmeras únense en pequeños grupos, tal como lo hacen los peregrinos al cruzarlo y, ante el peligro, los hombres.Siguiendo el camino, divísase en la costa, en la borrosa y vibrante vaguedad marina, San Andrés de los Pescadores, la aldea de sencillas gentes, que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Allí, las palmeras semultiplican y las higueras dan sombra a los hogares, tan plácida y fresca, que parece que no fueran malditas del buen Dios, o que su maldición hubiera caducado; que bastante castigo recibió la que sostuvo en sus ramas al traidor, y todas sus flores dan frutos que al madurar revientan. En tan peregrina aldea, de caprichoso plano, levántense las casuchas de frágil caña y estera leve, junto a las palmeras que a la puerta vigilan; limpio y brillante, reposando en la arena blanda sus caderas amplias, duerme, a la puerta, el bote pescador, con sus velas plegadas, sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan, entre los cuales yacen con su muda y simbólica majestad, el timón grácil, la calabaza que "achica" el agua mar afuera y las sogas retorcidas como serpientes que duermen. Cubre, piadosamente, la pequeña nave, cual blanca mantilla, la pescadora red circundada de caireles de liviano corcho. En las horas del mediodía, cuando el aire en la sombra invita al sueño, junto a la nave, teje la red el pescador abuelo; sus toscos dedos añudan el lino que ha de enredar al sorprendido pez; raspa la abuela el plateado lomo de los que la víspera trajo la nave; saltan al sol, como chispas, las escamas y el perro husmea en los despojos. Al lado, en el corral que cercan enormes huesos de ballenas, trepan los chiquillos desnudos sobre el asno pensativo, o se tuestan al sol en la orilla; mientras, bajo la ramada, el más fuerte pule un remo; la moza, fresca y ágil, saca agua del pozuelo y las gaviotas alborozadas recorren la mansión humilde dando gritos extraños. Junto al bote duerme el hombre de mar, el fuerte mancebo, embriagado por la brisa caliente y por la tibia emanación de la arena, su dulce sueño de justo, con el pantalón corto, las musculosas pantorrillas cruzadas, y en cuyos duros pies de redondos dedos, piérdense, como escamas, las diminutas uñas. La cara tostada por el aire y el sol, la boca entreabierta que deja pasar la respiración tranquila, y el fuerte pecho desnudo que se levanta rítmicamente, con el ritmo de la Vida, el más armonioso que Dios ha puesto sobre el mundo. Por las calles no transitan al medio día las personas y nada turba la paz de aquella aldea, cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus veinte palmeras. Iglesia ni cura habían, en mi tiempo. Las gentes de San Andrés, los domingos, al clarear el alba, iban al puerto, con los jumentos cargados de corvinas frescas y luego en la capilla, cumplían con Dios. Buenas gentes, de dulces rostros, tranquilo mirar, morigeradas y sencillas, indios de la más pura cepa, descendientes remotos y ciertos de los hijos del Sol, cruzaban a pie todos los caminos, como en la Edad Feliz del Inca, atravesaban en caravana inmensa la costa para llegar al templo y oráculo del buen Pachacámac, con la ofrenda en la alforja, la pregunta en la memoria y la fe en el sencillo espíritu. Jamás riña alguna manchó sus claros anales; morales y austeros, labios de marido besaron siempre labios de esposa; y el amor, fuente inagotable de odios y maldecires, era, entre ellos, tan normal y apacible como el agua de sus pozos. De fuertes padres, nacían, sin comadronas, rozagantes muchachos, en cuyos miembros la piel hacía gruesas arrugas; aires marinos henchían sus pulmones, y crecían sobre la arena caldeada, bajo el sol ubérrimo, hasta que aprendían a lanzarse al mar y a manejar los botes de piquete que, zozobrando en las olas, les enseñaban a domeñar la marina furia. Maltones, musculosos, inocentes y buenos, pasaban su juventud hasta que el cura de Pisco unía a las parejas que formaban un nuevo nido, compraban un asno y se lanzaban a la felicidad, mientras las tortugas centenarias del hogar paterno, veían desenvolverse, impasibles, las horas; filosóficas, cansadas y pesimistas, mirando con llorosos ojos desde la playa, el mar, al cual no intentaban volver nunca; y al crepúsculo de cada día, lloraban, lloraban, pero hundido el sol, metían la cabeza bajo la concha poliédrica y dejaban pasar la vida llenas de experiencia, sin fe, lamentándose siempre del perenne mal, pero inactivas, inmóviles, infecundas, y solas...

INTRODUCCIÓN

A inicios del siglo XX y ya cansados de la retórica modernista, aparecen poetas y narradores que tratan de buscar por el mar de la Literatura una nueva voz. En su camino se toparán con sus raíces, recogerán de su propia tierra y explorarán en su mundo interior, surge así el **Posmodernismo,** tratando de afianzar un arte más nacional y al mismo tiempo personal. Este movimiento abrió nuevos caminos: por un lado, el Regionalismo en la prosa y por otro, el Vanguardismo en la poesía. Debido a esto, algunos poetas evolucionarán desde el modernismo hacia la vanguardia (Vallejo) o desde el modernismo hacia el regionalismo (Valdelomar).

POSMODERNISMO EN EL PERÚ

"El Posmodernismo significa *la crisis y debilitamiento de la estética modernista en autores todavía con muchos de sus rasgos fundamentales y la transición del modernismo a otras líneas creadoras como el vanguardismo y el realismo regionalista. En el Perú, osciló entre 1911 (publicación de Simbólicas de Eguren) y 1922 (cuando el vanguardismo cuaja en Trilce de Vallejo)"*

(Ricardo González Vigil).

Por aquellos años, la literatura era plenamente modernista, aunque ya fatigada. Los jóvenes poetas se encuentran frente al desencanto, repeticionismo, desorientación y crisis literaria.

"... el hecho confusamente perceptible de reinar actualmente cierta anarquia literaria, la falta de una gran voz definidora y rotunda, la crisis que en este sentido parece advertirse en la literatura universal, pues no ocurre ahora lo que en otros tiempos de pontificados literarios de Hugo, Verlaine; la circunstancia de continuarse regando en los mismos campos ya fatigados de producci6n, y la quiebra de algunas influencias magistrales. No puede negarse que ahora se siente alguna desorientaci6n en cuanto a los modelos y cierto desencanto por los artificialismos que una persistente imitaci6n ha producido. Yo creo percibir -y no tendria en verdad razones formales para comprobar lo que siento en este sentido- que ahora hay en America una especie de anarquia originalisima y tipica que puede ser propicia al arte nacional".

(Posibilidad de una genuina literatura nacional. José Gálvez)

Entre los poetas peruanos *de esos años, modernistas todavia pero a la busca ya de una nueva t6nica expresiva, (escritores, que nacidos en el momento modernista tratan de escapar del modernismo) puede escogerse a Abraham Valdelomar (modernista terminal), Pablo Abril, Federico More, Juan Parra del Riego, Alberto Hidalgo, etc. (Luis Monguió)*

JOSÉ MARÍA EGUREN (1874 – 1942)

"...En este país de imitaciones es un ejemplo de personalidad. Sobre todas las tentaciones de las circunstancias, sobre todas las inestabilidades del ambiente, nadie ha sido, sino Poeta"

(Jorge Basadre)

"Es el creador de una poesía nueva: sin dominante influencia del simbolismo francés, pese al título de primer libro, sin el culto de la musicalidad de Verlaine ni el aristocraticismo versallesco de Rubén, sin trópico ni cisnes. Apartado por igual de ambos y de todo antecedente directo, Eguren abrió un horizonte nuevo y señaló un camino" (Estuardo Núñez)

Nacido en Lima. Estudió en un colegio de jesuitas. Por razones de salud (fue débil y enfermizo desde pequeño), de niño y adolescente pasó largas temporadas en el campo, en algunas haciendas de la familia en Chuquitanta, donde su imaginación se llenó de vida gracias a la naturaleza que tanto aprendió a amar. Más tarde se traslada a Barranco, una tranquila villa-balneario junto al mar y próxima a la capital del Perú, donde residirá en paz y sosiego absolutos durante más de treinta años, frente a la plazoleta de la iglesia San Francisco. La revista "Colónida" le rindió homenaje por su talento poético demostrado en sus primeros poemarios.

En 1929 José Carlos Mariátegui le brindó sus mejores apreciaciones a Eguren en su revista "Amauta" homenajeándolo. En 1930 fue incorporado a la Academia de la Lengua.

CARACTERÍSTICAS

Musicalidad: Se evidencia la influencia Chopin y Schumann (espíritu romántico) en sus *lieders*.

"La música es idioma que el hombre posee marginalmente, sin comprenderlo en su totalidad, como las aves imitadoras respecto alas palabras. La música en primer lugar es humana"

(Motivos Estéticos. Eguren).

Sugerencia: *"Persuasión de la palabra"* en contraposición al modernismo de Chocano, Eguren plantea la idea de la poesía como *sugerencia*. El poema no debe mostrar explícitamente, sino *sugerir de manera sesgada una cosmovisión*, así el poeta *descubre un mundo de misterio oculto en el paisaje, lo desmaterializa produciendo sensaciones; no describe, sino sugiere.*

Exotismo: Se traslada a *mundos imaginarios de ensueño y de misterios infantiles*, a *las leyendas medievales de reyes y personajes de cuentos.* Nos muestra diferentes regiones y desiertos que representan *un mundo perdido y ya irrecuperable.*

Versolibrismo: De esta manera le da mayor importancia al ritmo interior de la palabra. *El Simbolismo de Eguren inició el aura de lo maravilloso, sin preocuparse del rigor métrico formal.* Sus Lieders, lo emparentan con el espíritu romántico de Schumann.

Cromatismo: Matiza sus versos con *colores simbólicos, que representan estados de ánimos o sugieren mundos extraños.*

Lenguaje Poético: Utiliza *neologismos* (involuto, tristura, tristor), *arcaísmos* (Flabel, Bulbul, présago), *regionalismos* (colca, pancal), *extranjerismos* (sayonara, elfos, estanza), derivaciones o nombres de invención absoluta. *Su estética rechaza palabras plebeyas* (ejemplo, califica la palabra botón como mala). *No enjoya el lenguaje ni lo adorna; sino le refina.*

Su poesía fue considerada anti-declamatoria, anti-retórica, anti-elocuente; nada explicativa, nada descriptiva, nada narrativa (en una palabra: felizmente antichocano, su contrapartida más notable en las letras del país).

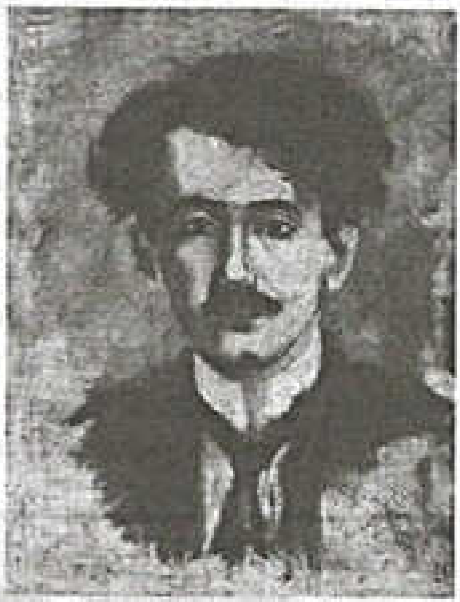
"José María Eguren representa en nuestra historia literaria la poesía pura (...) no pretende ser historia, ni filosofía ni apologética sino exclusiva y solamente poesía (...) Encuentro excesivo o, más bien, impreciso, calificar a Eguren de poeta de la infancia. Pero me parece evidente su calidad esencial de poeta de espíritu y sensibilidad infantiles. (...) Su simbolismo viene, ante todo, de sus impresiones de niño (...) Con Eguren aparece por primera vez en nuestra literatura la poesía de lo maravilloso. Uno de los elementos y de las características de esta poesía es el exotismo. Simbólicas tiene un fondo de mitología escandinava y de medioevo germano. (...) Clasifico a Eguren entre los precursores del período cosmopolita de nuestra literatura". (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui)

EGUREN...

- No es estrictamente un simbolista, sino un complejo producto del romanticismo y el parnasianismo, incluidas en este último sus proyecciones simbolistas, sin caer en la pertinencia clasicista de José María de Heredia ni en las alucinaciones desmedidas de Rimbaud.
- Busca la palabra desusada como medio para renovar el lenguaje de poesía. De aquí también, y sin paradoja, acuda al arcaísmo para hacer una poesía nueva.
- Desarrolla colorismo individualizante: proporciona calidad poética al objeto a que se aplica. Casi nunca es del objeto, nunca es trivial y común. Eguren malabariza con el color, lo saca de donde lógicamente debe estar y lo lleva a donde poéticamente quiere ponerlo.
  - Rojo: color animal, de la multitud, de la sangre, de la vida inquieta, agitada, turbulenta. Produce sensación de miedo, amenaza.
  - Dorado: Va más allá de todo colorido natural, hacia el misterio.
  - Azul: Es el más predominante en su poesía. Alude, a veces, a vaguedad, imprecisión. Es un color más hondo, casi trágico. Se vincula a la idea de la muerte, de tristeza.
  - Verde: Entraña cierto relieve de misterioso, de sobrenatural en el objeto o acto aludidos.
  - Celeste: Alude a todo lo que puede tener origen divinal, designa a los puro, lo frágil.
- No usa casi la metáfora, de puro sencilla que es su expresión y de puro sincera que es su imaginería. Eguren logra la imagen sin haber pasado por la metáfora.
- Su predilección está definitivamente por el paisaje arbitrario, no ubicado en el espacio ni en el tiempo. Su imaginación en este sentido es portentosa para poder prescindir de los elementos que da la naturaleza y que la mayoría de los creadores debe fatalmente utilizar.

Estuardo Núñez

OBRA:



Lírica:

Simbólicas (1911): Primer libro, nos invita a leer el verso libre y renovador. *La belleza es su constante temática.* Sobresalen: *Los Reyes Rojos, Los Robles, El Duque.* Con este libro se convierte en el iniciador del ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana. El héroe de su obra es el lenguaje o, en forma más precisa, como ha señalado con agudeza Javier Sologuren: "Se había arriesgado a representar el misterio del lenguaje".

La Canción de las Figuras (1916): Dedicado *a Manuel González Prada.* Presenta un aire más desenvuelto y una invitación a lo misterioso.

Sombras *(1919),* ***Rondinelas*** *(1919):* Se presenta como un poeta maduro, añadiéndole una melodía musical del más puro refinamiento.

Prosa:

Motivos Estéticos (recopilados por *Estuardo Núñez*) Eguren describe en varias de sus páginas su preocupación teórica sobre el valor de la belleza o temas como la mística, pintura, fotografía, literatura infantil, etc.

ANTOLOGÍA POÉTICA

EL DUQUE

Hoy se casa el duque Nuez;
viene el chantre, viene el juez
y con pendones escarlata
florida cabalgata;
a la una, a las dos, a las diez;
que se casa el Duque Primor
con la hija de Clavo de Olor.
Allí están, con pieles de bisonte,
los caballos de Lobo de
Monte, y con ceño triunfante,
Galo cetrino, Rodolfo montante.
Y en la capilla está la bella,
mas no ha venido el duque tras ella;
los magnates postradores,
aduladores
al suelo el penacho inclinan;
los corvados, los bisiestos
dan sus gestos, sus gestos, sus gestos;
y la turba melenuda
estornuda, estornuda, estornuda.
Y a los pórticos y a los espacios
mira la novia con ardor…
son sus ojos dos topacios de brillor.
Y hacen fieros ademanes,
nobles rojos como alacranes;
concentrando sus resuellos
grita el más hercúleo de ellos:
¿Quién al gran Duque entretiene?…;
¡ya el gran cortejo se irrita!…
Pero el Duque no viene;…
se lo ha comido Paquita.

LA NIÑA DE LA LÁMPARA AZUL

En el pasadizo nebuloso
cual mágico sueño de Estambul,
su perfil presenta destelloso
la niña de la lámpara azul.

Ágil y risueña se insinúa,
y su llama seductora brilla,
tiembla en su caballo la garúa
de la playa de la maravilla.

Con voz infantil y melodiosa
con fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.

Con cálidos ojos de dulzura
y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura
un mágico y celeste camino.

De encantación en un derroche,
hiende leda, vaporoso tul;
y me guía a través de la noche
la niña de la lámpara azul.

NOTAS:

Eguren fue también un apasionado de pintura y de la fotografía, para él *"la cámara fotográfica era un forma de pincel y las fotos espejos luminosos del recuerdo"*. Así llegó a coleccionar 525 fotos, que miden como máximo 2,5 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. Por otro lado también se dedicó a pintar aquellas formas extrañas que colorean sus poemas a través de acuarelas, en algunos dibujos utilizaba goma y cinta adhesiva, con títulos escritos con lápiz. *"Los faroles del mar"*

Jorge Basadre sostenía que *Exóticas* de Manuel González Prada es el libro más cercano a la poesía de Eguren en nuestra literatura. Solo un ejemplo:

LOS CUERVOS

Bajo el dosel de gualda
Nubarrones de cuervos
Aparecen y graznan.

Hidrofóbicos luchan
Y en el campo destilan
Cálida roja lluvia.

Con los picos de acero,
No se hieren los ojos,
Se taladran los pechos.

Por azuladas cumbres
Al desmayo del Sol,
Desaparecen, huyen……
Se van sin corazón

LOS REYES ROJOS

Desde la aurora
combaten dos reyes rojos,
con lanza de oro.

Por verde bosque
y en los purpurinos cerros
vibra su ceño.

Falcones reyes
batallan en lejanías
de oro azulinas.

Por la luz cadmio,
airadas se ven pequeñas
sus formas negras.

Viene la noche
y firmes combaten foscos
los reyes rojos.

MOVIMIENTO COLÓNIDA

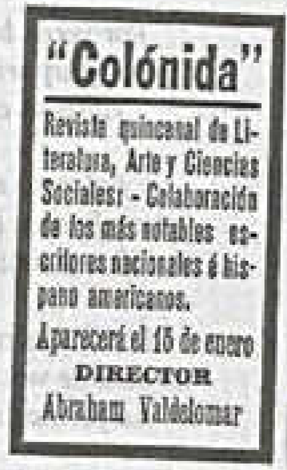
- **Estuvo conformado por jóvenes** de espíritu rebelde que luchaban contra el arte estancado y academicista, logrando producir profundas transformaciones en la literatura nacional.
- **Los escritores de este cenáculo** se formaron literariamente en el momento de la *belle époque* (tiempo de los modernistas latinoamericanos y de los simbolistas franceses, del impresionismo, el gusto decadente y el lirismo dannunziano). Los llamados "colónidas" practicaban "la devoción a los paraísos artificiales, al dandismo en el vestir, al wildeanismo en el decir y a la costumbre criolla especialmente de la costa, como tema de sus divagaciones. Ya luego comenzarían la búsqueda de lo nacional a través de lo provinciano.
- **No nació de la noche a la mañana,** tuvo un proceso para llegar a su afianzamiento: se inició con las revistas *Contemporáneos* y *Culturas* animadas por *Bustamante y Ballivián* en las que prepondera el momento de la depuración de excesos del modernismo inicial. Luego sería ***Colónida,*** dirigida por Valdelomar en la que se acontecía el rebajamiento del tema y la *insistencia en la literatura nacional*. Sería esta revista la que bautizaría al movimiento.

  Este movimiento "*no pudo condensarse en una tendencia ni concretarse en una fórmula*", "*constituía un sentimiento ególatra, individualista, vagamente iconoclasta, imprecisamente renovador*"; "*los colónidos no coincidían sino en la revuelta contra todo academicismo*"

  (José Carlos Mariátegui)
- Lo conformaron: *Federico More, Percy Gibson, Luis Enrique Carrillo, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui*, entre otros. El líder fue *Abraham Valdelomar*.

Se caracterizaron por:

- **El surgimiento de la Peruanidad** en sus temas, evocando la vida provinciana, hechos sencillos y cotidianos.
- **Se *opusieron al*** *academicismo del Arielismo* y los *excesos del Modernismo*, aunque muchos nacieron de ahí, buscando formas simples de expresión y desprendiéndose de toda retórica.



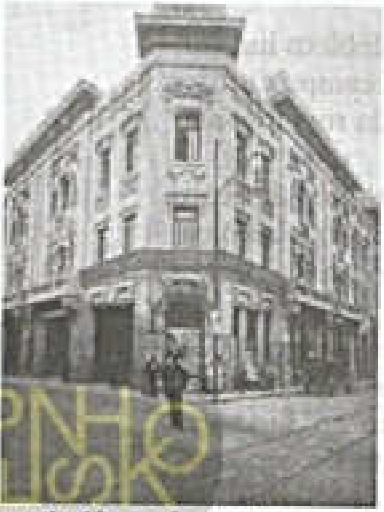
"Colónida"

Revista quincenal de Literatura, Arte y Ciencias Sociales - Colaboración de los más notables escritores nacionales é hispano americanos.

Aparecerá el 15 de enero

DIRECTOR

Abraham Valdelomar



"Colónida" representó una insurrección -decir una revolución sería exagerar su importancia- contra el academicismo y sus oligarquías, su énfasis retórico, su gusto conservador, su galantería dieciochesca y su

***melancolía mediocre y ojerosa. Los colónidas virtualmente reclamaron sinceridad y naturalismo. Su movimiento, demasiado heteróclito y anárquico, no pudo condensarse en una tendencia ni concretarse en una fórmula. Agotó su energía en su grito iconoclasta y su orgasmo esnobista."* (José Carlos Mariátegui)**

***"El Palais, su Palais, fue el centro de una inteligencia, de un estilo que marcó la ciudad y tendría lejanos efectos insospechados; a la mesa de Valdelomar se sentaron Mariátegui y Vallejo"* (Luis Loayza)**

LA REVISTA COLÓNIDA

"Revista Colónida. De Literatura, Arte, Historia, Teatro, Crítica y Ciencias Sociales" (Año de publicación: 1916). Revista Quincenal, aunque se publicó mensual en la práctica.

Se publicó en cuatro ocasiones:

- ***Primer número:*** 18 de enero de 1916. Portada: retrato al carbón de *José Santos Chocano* por Valdelomar. Sobresale: *Antigua*: por José María Eguren, poema modernista, *La hora de la sangre*: por Alfredo González Prada, poema insular.
- ***Segundo número:*** 1° de febrero. Portada: retrato al carbón de *José María Eguren* por Valdelomar. Sobresale: *Ensayo sobre José María Eguren*: por Enrique A. Carrillo, descubre a José María Eguren como el primer simbolista peruano. Analiza sus poemas *La sangre, Marginal, Los robles*, dotados de sencillez divina. *"Un poeta que supo asimilar todas las influencias modernistas, manteniendo íntegra y pujantemente su personalidad"*
- ***Tercer número:*** 1° de marzo. Portada: retrato al carbón de *Percy Gibson* por Valdelomar. Sobresale: *Las puertas* por José María Eguren, poema modernista. *Lied III* por José María Eguren, poema modernista. *El albatros* por Charles Baudelaire (traducción de Eduardo Marquina). *La hora undécima del señor Ventura García Calderón* por Federico More, crítica negativa a García Calderón: *"Usted no conoce nuestra literatura, usted ha copiado de todo el mundo, usted no sabe nada del Perú"*.
- ***Cuarto (último):*** 1° de mayo. Portada: fotografía de *Javier Prado Ugarteche* (Rector de la UNMSM). Sobresale: *Falsa Carátula* por Colónida (presumiblemente *Federico More*), sobre la toxicomanía, un elogio de los estupefacientes y una diatriba contra el alcoholismo. *Cosmopolitismo* por Manuel González Prada, poema modernista.

COLABORADORES:

Abraham Valdelomar, Manuel González Prada, José María Eguren, Federico More (Aunque poeta y ensayista literario, fue en el periodismo donde desenvolvió su talento de modo magistral. Su estilo versátil, ingenioso y a veces punzante o de ardor polémico, llenó todo una época en la historia del periodismo peruano), ***Enrique Bustamante y Ballivián*** (Mantuvo una personalidad poética alejada de compromisos colectivos: *Antipoemas* constituye ya una transición hacia el vanguardismo. Director de *"Contemporáneos"*), ***Enrique A. Carrillo*** *(Escribió bajo el seudónimo de Cabotín: "bufón" en francés)*, ***José Santos Chocano, Alfredo González Prada, Percy Gibson, Alberto Ureta, José Carlos Mariátegui*** (fue no sólo uno de los colaboradores de la Revista Colónida, sino el más grande difusor de las ideas socialistas en el Perú. Aunque no terminó el colegio, su amor por el conocimiento y la cultura lo llevó a ser un verdadero y el más célebre autodidacta peruano. Fue propulsor del Vanguardismo Peruano, cuyas ideas y opiniones los publicaba en su revista *Amauta*), etc.

"Colónida reivindica como peruano a Nicanor Della Roca de Vergalo, el misterioso poeta de Le livre des Incas; expresa su adhesión a José Enrique Rodó a propósito del justo y acerbo comentario de éste al insólito anatema lanzado contra ´Su Cristo a la jineta` (inserto en El mirador de Próspero) por una junta episcopal presidida por ´Carlos, obispo de Trujillo`, o sea por monseñor Carlos García Irigoyen; reproduce el corto y magnífico ensayo de Enrique A. Carrillo (´Cabotín`) sobre Eguren. Pero lo esencial de la revista se halla en los poemas y artículos del grupo Colónida y muy principalmente en los de su indiscutible abanderado ´El conde de Lemos` y su obsecuente acólito, ´Juan Croniqueur`, o sea José Carlos Mariátegui, enfermo de misticismo, amor y melancolía." (Luis Alberto Sánchez)

PEDRO ABRAHAM VALDELOMAR PINTO (1888 – 1919)

"El Conde de Lemos" "El Dandi"

"Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert. Luego, el Perú es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo"

"Su personalidad no sólo influyó en la actitud espiritual de una generación de escritores. Inició en nuestra literatura una tendencia que luego se ha acentuado. Valdelomar, que trajo del extranjero influencias pluricolores e internacionales y que, por consiguiente, introdujo en nuestra literatura elementos de cosmopolitismo, se sintió, al mismo tiempo, atraído por el criollismo y el incaísmo. Buscó sus temas en lo cotidiano y lo humilde. Revivió su infancia en una aldea de pescadores. Descubrió, inexperto pero clarividente, la cantera de nuestro pasado autóctono". (José Carlos Mariátegui)

Su vida transcurrió a orillas del mar de Pisco, amando la naturaleza en su inolvidable San Andrés de los Pescadores que tanto recordaría en las líneas de sus cuentos y poesías.

A sus nueve años, el mar y el paisaje le fueron sustituidos por la Capital. Aquí en Lima estudió en el colegio Guadalupe, donde colaboró en la redacción de "Ideas Guadalupanas".

Ingresó a la Escuela de Ingenieros y años más tarde ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Colaboró con diferentes periódicos de la época como "Monos y monadas", Aplausos y silbidos", "Actualidades", "Variedades" y "Contemporáneos".

Apoyó a la candidatura política de Billinghurts y cuando éste salió electo, Valdelomar fue nombrado director de "El Peruano". Luego viajaría a Italia como miembro de la Legación Peruana.

Al ser derrocado Billinghurts, el poeta vuelve trayendo consigo el dandismo imperante en Europa. Continuó sus trabajos periodísticos en "La Prensa" y en 1916 funda "Colónida". Por esos años es el centro de la intelectualidad y se personifica en el Palais Concert.

Elegido diputado por Ica, viaja a Ayacucho a un Congreso Regional del Centro, donde encontraría la muerte.

OBRAS:

LÍRICAS:

No publicó poemario en vida, sin embargo, consiguió que sus poemas fueran publicados en diferentes revistas y periódicos. Podemos hallar en su poesía una gran evolución que lastimosamente fue truncada por su temprana muerte:

- **Modernista:** Influenciado por Rubén Darío y los epígonos de aquel movimiento, sobresalen poemas como: *Ha vivido mi alma, La ofrenda de Odhar, Los violines húngaros, Las últimas tardes.*
- **Postmodernista:** De estilo sencillo, y temática hogareña y provinciana. Sobresalen: *El hermano ausente en la cena pascual, Tristitia, La aldea encantada, La casa familiar.*
- **De semilla vanguardia:** Gracias a su viaje a Europa pudo conocer la literatura de la futura vanguardia. Sobresalen: *Luna Park, Nocturno.*

NOTA: *Las Voces Múltiples* **(1916).** Se cuenta que una tarde se reunieron en la sede del diario La Prensa, siete escritores: Abraham Valdelomar, Pablo Abril de Vivero, Hernán C. Bellido, Antonio G. Garland, Alfredo González Prada, Federico More y Alberto Ulloa Sotomayor, de la conversación surgió la idea de reunir diez poemas de cada uno en un solo volumen. Estaban discutiéndolo cuando entró Félix del Valle; con él se completaron los ocho autores. Se trataba, pues, de una reunión de amigos redactores del diario La Prensa de Lima. Esto explicaba en parte la exclusión de José Carlos Mariátegui, que poco antes se había pasado al diario El Tiempo y de otros "colónidas" o escritores cercanos al movimiento y de ya reconocido talento poético, como Percy Gibson, Enrique Bustamante y Ballivián, César A. Rodríguez, Alcides Spelucín y Augusto Aguirre Morales.

El semanario corrosivo *El Mosquito*, que dirigía Florentino Alcorta, anunció, jugando con las palabras, la próxima edición de "Las coces múltiples".

I. POESÍA DE INFLUENCIA RUBENDARIANA:

Ha vivido mi alma...

Ha vivido mi alma en las Edades viejas
En un guerrero heroico y un galán trovador,
Y en gentiles mancebos de enroscadas guedejas
Enamorada siempre de una prohibición.

Mi alma fue de Tartufo, de un ídolo pagano,
De un impúber de Lesbia, de un fauno y de un bufón;
Vivió dentro del cuerpo de un gladiador romano,
Y en el cuerpo caduco de un viejo faraón.

Ha vivido en las aguas y ha vivido en las rosas,
Ha vivido en los hombres y ha vivido en las cosas,
Buscando siempre amor.

Irá hacia un país lejano de sátiros traviesos
Y de labios de sangre que conviertan en besos
Las cosas que no son...

Y vivirá siempre mi alma en las cosas futuras
Sintiendo las saetas de nuevas desventuras,
En una larga, triste, cruel peregrinación...

II.- POESÍA DE TENDENCIA POSTMODERNISTA

El hermano ausente en la cena pascual

La misma mesa antigua y holgada, de nogal,
Y sobre ella la misma blancura del mantel
Y los cuadros de caza de anónimo pincel
Y la oscura alacena, todo, todo está igual…

Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual
Mi madre tiende a veces su mirada de miel
Y se musita el nombre del ausente; pero él
Hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual.

La misma criada pone, sin dejarse sentir,
La suculenta vianda y el plácido manjar;
Pero no hay alegría y el afán de reír

Que animaran antaño la cena familiar;
Y mi madre que acaso algo quiere decir,
Ve el lugar del ausente y se pone a llorar…

Tristitia

Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola
Se deslizó en la paz de una aldea lejana,
Entre el manso rumor con que muere una ola
Y el tañer doloroso de una vieja campana.

Dábame el mar su nota de melancolía,
El cielo la serena quietud de su belleza,
Los besos de mi madre una dulce alegría
Y la muerte del sol una vaga tristeza.

En la mañana azul, al despertar sentía
El canto de las olas como una melodía
Y luego el soplo denso, perfumado del mar,

Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste;
Mi padre era callado y mi madre era triste
Y la alegría nadie me la supo enseñar…

III. POESÍA EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO LENGUAJE

Luna Park

En París, una noche, una dama, el Destino
Y mi sudamericana curiosidad,
Lleváronme hacia la maravilla
Deslumbrante y sonora de Luna Park.
El auto se detuvo matemáticamente:
La fiesta había comenzado ya.
Subí tímido y serio con mi dama,
Más blanca y fresca que el crisantemo de mi frac,
Para ver cómo se divertía
En el centro del mundo la Humanidad.
Y héme aquí de repente en una estancia
Cuyas gentes se multiplican en los espejos de cristal
Y a donde las almas lujuriosas e insaciables
Como inconscientes mariposas van;
Giran bailando las parejas,
Ostenta sus insolencias el champagne;
Desfilan elegantes policromías;
Finos cigarros hacen columnas de humo en espiral;
Un joven "chic" se mira en el espejo;
Una dama diserta sobre Sarah Bernhardt;
Un banquero cena entre mujeres,
Congestionado, con su gran abdomen y sus ojos turbios de voracidad

……

Y volví con mi dama mudo y triste
Al salón. La fiesta terminaba ya.
Vi rostros cadavéricos, exhaustos, huesudas manos,
Como en funambulesca danza diabólica pasar,

Bocas descoloridas de metálicos dientes
Sonriendo entre las luces como en un triste carnaval.
Cutis marchitos, toses hondas y huecas, flores deshojadas,
Cuentas, garcones, cansancio, malestar,
Atmósfera pesada, colillas de cigarros;
Las luces se comenzaban a apagar…
En un rincón un hombre gordo y ebrio, hablaba solo
Banalidades inconexas haciendo rugir la "petit table".
Y salí con mi dama y entramos en el auto.
La fiesta había terminado ya…

NARRATIVA DE ABRAHAM VALDELOMAR

Inicia el verdadero cuento peruano, ya que revalora el tema de provincia.

"El cuento peruano contemporáneo nace, hacia la segunda década del siglo, con Abraham Valdelomar y como un esfuerzo hacia la incorporación de cierto perfil humilde de la realidad nacional: la aldea, la provincia triste y lejana. Hasta Valdelomar esos ámbitos prácticamente no habían sido captados de modo válido por nuestra literatura". (José Miguel Oviedo)

En sus primeras obras es notorio el influjo de Gabriel D'Annunzio, en el esteticismo y la afición crepuscular. También se advierte alguna resonancia de Edgar Allan Poe. Pero pronto fue derivando a una temática y un lenguaje de sello más personal, reminiscencias de su infancia cuyo escenario es el hogar nativo o aquel en el que pasó gran parte de su niñez: el puerto de Pisco.

En vida, Valdelomar publicó solo un libro de cuentos: *El Caballero Carmelo* (1918), que reúne 16 relatos matizados de elementos costumbristas y fantásticos.

Su lenguaje es sencillo, libre del artificio y cultismo extremo de la prosa modernista, nos remiten a la infancia del autor transcurrida en la aldea de San Andrés (cerca del puerto de Pisco) y nos muestra a un niño descubriendo entre asombrado y asustado los misterios de la vida y la muerte, del amor y la venganza, la realidad y la fantasía. Propuesta de una narrativa localista, provinciana, autóctona, en una literatura peruana que hasta entonces había sido muy elitista y limeña.

Aparece, por primera vez, el niño como protagonista de una narración peruana, que había sido hasta entonces muy adulta, así como la evocación de la vida del hogar.

Póstumamente, se publicó otro libro de relatos que dejó listo para la prensa: *"Los hijos del sol"* (1921), colección de *"cuentos incaicos"*.

Clasificación de los cuentos de Valdelomar:

Cuentos criollos: *El Caballero Carmelo, Los ojos de Judas, El vuelo de los cóndores, El buque negro, Yerba Santa (Muchos la consideran una novela corta), La paraca, Hebaristo, el sauce que murió de amor.*

Cuentos exóticos: *El palacio de hielo, La virgen de cera.*

Cuento cinematográfico: *El beso de Evans*

Cuentos yanquis: *El círculo de la muerte o El suicidio de Richard Tennyson, Tres senas, dos ases.*

Cuentos chinos: *Las vísceras del superior, El hediondo pozo siniestro, El peligro sentimental, Los Chin-Fu-Ton, Whong-Fau-Sang.*

Cuentos humorísticos: *La tragedia en una redoma, La historia de una vida documentada y trunca, Mi amigo tenía frío y yo tenía un abrigo cáscara de nuez, La ciudad sentimental, Un cuento, un perro y un salto, Breve historia veraz de un pericote, Almas prestadas, Heliodoro, el reloj, mi nuevo amigo.*

Cuentos incaicos: *Los hermanos Ayar, El alma de la quena, El alfarero (Sañu-Camayok), El pastor y el rebaño de nieve, Los ojos de los reyes o Chaymanta Huayñuy (Más allá de la muerte), El camino hacia el Sol, Chaymanta Huayñuy o El hombre maldito, El cantor errante*
Cuentos fantásticos: *El hipocampo de oro, Finis desolatrix veritae*

EL CABALLERO CARMELO

Con esta obra ganó el concurso del diario La Nación en 1913, con el seudónimo *"Paracas"*.
Pisco es escenario de este cuento, de carácter íntimo y familiar. El narrador recuerda un episodio imborrable de su infancia: Un día, retorna a casa Roberto, el hermano mayor, llegó cargado de regalos para sus padres y hermanos. El regalo que causó sensación fue el que entregó a su padre: un gallo de pelea de impresionante color y porte: el «Carmelo». *"¿Cómo? ¿Nada para papá?... Sonrió el amado, llamó al sirviente y le dijo: -¡El Carmelo! A poco volvió éste con una jaula y sacó de ella un gallo que ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente: -¡Cocorocóoooo!... -¡Para papá! -dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato; cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste: el Caballero Carmelo."* Que se ganó el cariño de la familia *"Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendida color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color Carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medioeval.*
Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el "Carmelo", cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre. Cambiáronse frases y apuestas; y aceptó. Dentro de un mes toparía el "Carmelo" con el "Ajiseco" de otro aficionado, famoso gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El "Carmelo" iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacia ya tres años que estaba en casa, había él envejecido mientras crecíamos nosotros, ¿por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Las apuestas vinieron y alguien por ahí anunció el triunfo del Carmelo, pero la mayoría de apuestas favorecían al Ajiseco. Coemnzáo la lucha *"Enardeciéronse los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El Ajiseco dio la primera embestida; entablóse la lucha; las gentes presenciaban en silencio la singular batalla y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín".* El Ajiseco se imponía en base a aletazos y golpes de fuerza *"Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del Ajiseco y las gentes*

felicitaban ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso." El Carmelo se levantó, pero una herida grave hizo lo caer. Todos los partidarios del Ajiseco celebraron, pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha indicó que todavía no ha enterrado el pico. *"Incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de "Caucato". Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo que se desangraba, se dejó caer, después que el Ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo y como ésa era la jugada más interesante, se retiraron del circo, mientras resonaba un grito entusiasta: ¡Viva el Carmelo!"* Fue conducido a la casa, y aunque toda la familia se prodigó en su atención, no lograron reanimarlo. Tras sobrevivir dos días, el Carmelo se levantó al atardecer mirando el horizonte, batió las alas y cantó por última vez, para luego desplomarse y morir apaciblemente. *"Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez: el Caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre de raza, cuyo prestigio unánime fue orgullo, por muchos años, de todo verde y fecundo valle de Caucato".*

DESARROLLÓ TAMBIÉN:

Novelas: *La ciudad de los Tísicos, La ciudad muerta, La Mariscala* (biografía novelada).

OTROS GÉNEROS

Su talento no supo de límites ni barreras artísticas: fue un excelente caricaturista que colaboró en revistas como *Monos y monadas, Aplausos y silbidos, La prensa, Mundo limeño*, entre otros.

Ensayo: *Belmonte, el Trágico.*

Teatro: *La Mariscala* (de la mano con José Carlos Mariátegui), *La verdolaga.*

NOTA: A RAIZ DE UN DUELO

En una ocasión, Valdelomar entabló una discusión a raíz de un artículo publicado en "La Prensa" donde había sido redactor. El poeta envió una carta al director de dicho periódico y éste le respondió con una nota que Valdelomar consideró ofensiva, y de inmediato, Valdelomar nombró a sus padrinos. Sabiendo del peligro que corría, nuestro poeta envió una carta última a sus amigos, despidiéndose de ellos, pidiéndoles que publiquen lo que faltase de su obra y, finalmente, les confesó lo que opinaba de cada uno: "Declaro que Eguren es un genio, que Bustamante es uno de los espíritus artísticos más fuertes, que Percy Gibson es uno de los poetas que si sale de aquí, puede llegar a se, con Bustamante uno de los primeros de la lengua. Y Alberto Ibarra ha debido nacer príncipe en artes y en vida. Alberto es Príncipe. Sólo le falta una corte y mucho dinero para escupir con desgano a los pobres mortales. Roble, grandísimo talento y alma artísticamente sensible. Morales de Rivera, es un poeta. No se olviden de decir que he dicho que Edgardo Varela es muy bestia".

VANGUARDIA EN EL PERÚ

Por estos años, Lima y el Perú son un hervidero de intelectualidad y protesta:

- **A principios del siglo XX,** se publican textos en que se revalora al indio: *Horas de lucha* del anarquista Manuel González Prada, *Tempestad en los andes* («serie de ensayos y cuadros de la vida actual del indio» según el propio autor) del antropólogo Luis E. Valcárcel, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* del pensador marxista José Carlos Mariátegui,además de su debate *Sobre el Indigenismo* con Luis Alberto Sánchez, y la presencia del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre.
- **Periodo del** segundo gobierno de Augusto B. Leguía, el Oncenio, y dependencia del país al capital extranjero. Al mismo tiempo se da un acelerado proceso de modernización en las ciudades olvidando el mundo de provincia, cuyas tierras y leyes vivían bajo el régimen de los gamonales. Por eso, la literatura de estos años fue Vanguardista e Indigenista.
- **Se difundieron por estos años** las ideas socialistas determinando la aparición de diferentes movimientos políticos como el APRA y el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui en el Perú.
- **Aparición de** la Generación del Centenario o de la Reforma, que cuestionaron el tradicionalismo de la educación universitaria y el dominio del civilismo en estos planteles de educación superior. Dentro de esta generación destacaron: Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Guillermo Leguía y Jorge Basadre. Por eso Pablo Macera escribe *"En la generación que se autotituló de la Reforma predominaron las clases superiores nacionales"*, sin embargo también se incluyen –por su colaboración intelectual desde las oficinas de La Razón- personajes que no necesariamente eran capitalinos ni de sangre señorial como José Carlos Mariátegui y César Falcón.

  San Marcos se convierte en la cuna de la Reforma Universitaria, los jóvenes plantearon el poder elegir a los catedráticos para recibir una formación de acuerdo a las diferentes corrientes ideológicas de la época. *"En esa Federación de Estudiantes de 1917 se escuchó una conferencia de Víctor Andrés Belaúnde, quien había dado una vuelta por América y volvía con algunas ideas nuevas. Una de ellas fue la de los Seminarios y Conversatorios que está inserta en un folleto titulado La vida universitaria. Entonces decidimos nosotros, ya que los Seminarios resultaban un poco intrincados, hacer un Conversatorio que siempre resultaba más fácil. Al fin y al cabo parece tertulia y las tertulias son más gratas que los Seminarios, y así fundamos el Conversatorio con un ánimo bien concreto"* (Luis Alberto Sánchez). *El año 1919 como una derivación del Comité de Reforma Universitaria formado el mismo año, se organizó el Conversatorio Universitario, con la finalidad de presentar sus puntos de vista del ambiente que precedió y rodeó a la emancipación.* (Jorge Basadre)

  El ciclo de conferencias tuvo lugar el año siguiente como una preparación a la celebración del centenario de la independencia política.
- **Fue una época de** proliferación de revistas literarias y periódicos en todo el país, abiertos a las posturas innovadoras de la poesía: *El Norte* (Trujillo, en torno a la figura de Antenor Orrego), *Las Moradas y Amaru* (Lima, Emilio A. Westphalen), *Amauta* (Lima,

José Carlos Mariátegui), *Anunciación* (Arequipa, Alberto Hidalgo), *Flechas* (Lima, Federico Bolaños y Magda Portal), *Boletín Titikaka* (Puno, *Grupo Orkopata*, Gamaliel Churata), *Favorables París Poema* (París, César vallejo y Juan Larrea- español-), *El Uso de la Palabra* (Lima, César Moro y Emilio A. Westphalen), *Kosko* (Cuzco con la colaboración del escritor puneño Federico More), *Chirapu* (Arequipa, Guillermo Mercado), *Kuntur* (Cuzco, *Grupo Ande*), etc.

CARACTERÍSTICAS

- **Muchos poetas** celebraron culto a la modernidad (nunca se cuestionó el lado *negativo*): Visión platónica de lo moderno.
- **Cabe recordar** que en nuestra vanguardia *"la mayoría de los principales exponentes de provincia y una visión más amplia "Ecléctica", puesto que no hubo cultores exclusivos de una sola tendencia, a excepción de César Moro que fue puramente Surrealista, sino creadores que inventaron un nuevo lenguaje (Vallejo) o combinaron ismos"*
  (Ricardo González Vigil)
- **Revaloran elementos** andinos: "Vanguardismo indigenista" en palabras de Mariátegui o "Vanguardismo andinista" acuñado por López Lenci.
- **Muchos poetas**, debido a la época de efervescencia que se vivía, desarrollan una temática social y política; otros, una tendencia cosmopolita. *"La separación entre lo cosmopolita y lo nacional no debería entenderse de manera radical, pues siempre existe la posibilidad de un diálogo entre Europa y el Perú desde el punto de vista poético (...) la primera tendencia es la vanguardia cosmopolita que se halla interesada en las culturas amerindias y tiene como principales representantes a César Moro, Carlos Oquendo de Amat, Emilio Adolfo Westphalen, Martín Adán, Xavier Abril, entre otros. La segunda es la vanguardia indigenista de proyección cosmopolita y posee como mayores exponentes a César Vallejo, Alejandro Peralta, Gamaliel Churata y los demás poetas del grupo Orkopata. Por ejemplo, poemarios como Trilce y Ande son manifestaciones de esta tendencia vanguardista. No obstante, Trilce supera largamente toda perspectiva regionalista con el fin de asumir la búsqueda de la identidad nacional en un contexto marcadamente cosmopolita".*
  (Camilo Fernández Cozman)
- **Se desechó** el lenguaje racional, la sintaxis lógica, la forma declamatoria, el legado musical (rima, métrica, moldes estróficos) y se otorgó prioridad al ejercicio de la imaginación, a las imágenes insólitas y visionarias, al versolibrismo, a la nueva disposición tipográfica, a los efectos visuales como los Caligramas.

EXPONENTES

- **Martín Adán (Rafael de la Fuente Benavides) (1908-1985):** *La Casa de Cartón, La mano desasida*
- **Carlos Oquendo de Amat (1905-1936):** *5 metros de poemas.* Es el único poemario del autor. *De matiz ecléctico* en el que fusiona elementos del Cubismo, Dadaísmo, Creacionismo, Surrealismo y Ultraísmo. Versos llenos de imágenes infantiles y sentimiento de *viejo haravicu*, su temor a la vida, la presencia materna y el mismo título con que quizás se quiso burlar de la sociedad Capitalista. Hallamos en su poesía juegos visuales y bromas verbales.

- **Xavier Abril (1905-1990):** *Hollywood, Difícil Trabajo.* Introdujo el surealismo en nuestras letras.
- **César Moro (1903-1956):** Su verdadero nombre fue *Alfredo Quispez Asín*, la mayoría de *su obra poética está escrita en francés*, aunque su poemario *La tortuga ecuestre* más admirable está en español. En su obra hallamos un alejamiento de la realidad, busca una nueva realidad más auténtica, identificada con la poesía: Una nueva poesía que destruya los valores establecidos y libere espiritualmente al hombre.
- **Emilio Adolfo Westphalen (1911-2001):** *Las ínsulas extrañas* (desarrolló poesía de amor *Un amor que ha terminado y dirigido a una amada ausente)* Vincula su poesía con la *mística española (San Juan de la Cruz Ínsulas extrañas) y* el Surrealismo de Bretón. Maneja tópicos y léxico dela poesía mística sin connotaciones religiosas: *La poesía viene a reemplazar a la religión.*
- **Alberto Hidalgo (1897-1967):** *Dimensión del hombre, Edad del corazón, Simplismo.* Pregonó la poesía reducida a sí misma, a sus elementos simples: imágenes y metáforas de expresividad estética, sin armazón lógica o finalidad utilitarista; luego evoluciona a un vanguardismo más maduro.
- **Alejandro Peralta (1899-1973):** *Ande, kollao.* Expresión del indigenismo vanguardista del Grupo Orkopata.
- **Juan Parra del Riego (1894-1925):** *Himnos del cielo, Blanca Luz, Tres polirritmos inéditos.*
- **César Vallejo:** *Trilce*
- **Gamaliel Churata (Arturo Peralta) (1897-1969):** *El pez de oro*

CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA (1892 – 1938)

"El Poeta del dolor humano"

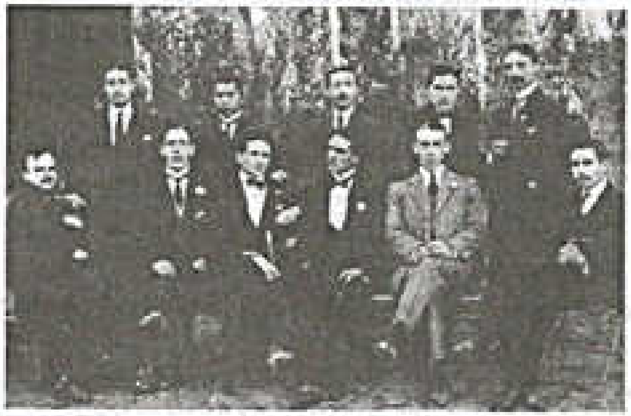
"Si Neruda posee amorosamente la palabra, con pleno conocimiento de esta, Vallejo en cambio la posee violentándola, haciéndola decir y aceptar por la fuerza un nuevo y descostumbrado sentido" (Mario Benedetti)

"Si Eguren es, principalmente, el cancelador del modernismo, Vallejo, que participa también en esa tarea de cancelación, es el fundador efectivo de la nueva poesía peruana"

(Washington Delgado)

Nació en *Santiago de Chuco*, departamento de *La Libertad.* Hijo de don Francisco de Paula Vallejo y doña Santos Mendoza, y era el menor de once hermanos. Realizó sus primeros estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Hacia 1912 viene a Lima y se matricula en la *Universidad Nacional Mayor de San Marcos* para estudiar la carrera de Medicina que luego cambia por Letras. Regresó a Trujillo, y estudió allí sus cursos universitarios *graduándose de Bachiller en Humanidades con la tesis El Romanticismo en la Poesía Castellana.*

Perteneció al grupo ***"Norte"*** (bautizado así por *Juan Parra del Riego*) que estuvo liderado por *Antenor Orrego* e integrado por *José Garrido, Alcides Spelucín, Francisco Sandoval, Víctor Raúl Haya de la Torre.*



Antenor Orrego escribió así sobre El grupo Norte: "*...no podíamos ser conformistas porque hubiera sido la negación de nosotros mismos. Tuvimos que chocar con todo y con todos. Las instituciones, los poderes públicos, las convenciones sociales, la universidad, la plutocracia explotadora e insolente, las mentiras consagradas, las rutinas de clase, la falta de honestidad y de honradez, el servilismo rebajado, la expoliación del trabajador, el burocratismo, la política profesional, la ignorancia presuntuosa, etc., etc., hubieron de sufrir en carne viva nuestros ataques*"
En 1918, publicó *Los Heraldos Negros*, en Lima (algunos de estos poemas, como el caso de *El poeta a su Amada* fueron criticados y calificados como *adefesios* por *Clemente Palma*. Vallejo no se salvó de los calficativos, pues lo llamó *"Mamarracho"* y *"deshonra de la colectividad trujillana"*. Volvió a Trujillo, y algunos grupos reacios lo acusaron injustamente de incendiario. Permaneciendo en prisión durante algunos meses, sin dar testimonio. Será, durante este encierro que escribiría su poemario *Trilce*, que saldría a la luz en 1922. Hacia 1923, abandona el Perú y se traslada a París. Contrae matrimonio en 1929 con Georgette Philipard y luego viajó a otros países europeos: Rusia, Italia, Polonia, entre otros donde asimila el socialismo por lo que sería desterrado de Francia. Vuelve a París con la salud quebrantada y serios problemas económicos. En 1937, viaja a España para asistir al Congreso Internacional de Escritores. La Guerra Civil Española, entonces, ya había estallado. Aquellos hechos vividos le servirían de inspiración para la elaboración temática de los poemas de *España, aparta de mí este cáliz*. Hacia fines de 1937 retornó a Francia. *Murió un viernes santo, 15 de abril en París.*

NOTA: PALABRAS DE CLEMENTE PALMA A VALLEJO
"Señor C.A.V. (César Abraham Vallejo) Trujillo. También es usted de los que viene con la tonada de que aquí estimulamos a todos los que tocan de afinación la gaita lírica, o sea a los jóvenes a quienes les da el naipe por escribir tonterías poéticas más o menos cursis. Y la tal tonada le da margen para no poner en duda que hemos de publicar su adefesio. Nos remite usted un soneto titulado «El poeta a su amada» que en verdad lo acredita a usted para el acordeón o para la ocarina antes que para la poesía. Sus versos son burradas más o menos infectas y que hasta el momento de largar al canasto su mamarracho no tenemos de usted otra idea sino la de deshonra de la colectividad trujillana, y que si descubrieran su nombre el vecindario haría lazo y lo amarraría en calidad de durmiente en la línea del ferrocarril de Malabrigo"

LOS AMORES DE VALLEJO

Entre las mujeres que amó el poeta, se mencionan los siguientes nombres.

- ***Otilia Villanueva:*** *se cree que fue la hija de su hermano Víctor. Es a quien todos conceden el poema Idilio muerto.* Otros consideran que fue *Deidamia Leonor García Zavaleta* (Joven de un colegio de monjas y que por culpa de las cartas del poeta, el padre la retiró de sus estudios y la envió a pastar ganados. *Este dato fue otorgado por el sobrino de Vallejo en una entrevista)*

- ***María Rosa Sandoval***
- ***Zoila Rosa Cuadros*** (Quinceañera hermosa y alegre, a quien los amigos de Bohemia llamaban Mirtho) *Su ruptura en 1917 llenó de congoja al poeta y provocó un intento de suicidio. Entonces Vallejo se viene a Lima.*
- Desde 1926 entabló relaciones con ***Henriette Maisse***, con quien vivió hasta 1928.
- *"César Vallejo desde que conoció a **Georgette Philippart**, con quien se casaría en octubre del año 1934, la llamó **"Hirondelle"**, golondrina en francés, nombre que lo moduló antes que saliera con ella, cuando recién la divisara en su ventana, al frente de la habitación en la cual se alojaba en el hotel Richelieu de la calle Moliere, en París. Y creo que incluso mucho antes, cuando nada de este amor le era visible"... "Fue ella quien lo descubrió de ventana a ventana, hacia el frente de su departamento cuando él se alojaba en el Hotel Richelieu de la calle Moliere. Y le fascinó aquel personaje (...) Al principio creía que era mudo y hasta ciego, porque parecía que no la veíaincluso cuando le hacía gestos y hasta aspavientos tratando de hacerse notar"... "Ella tenía 16 años, él 33. Transcurrían los finales del año 1925. Georgette y César Vallejo apenas vivieron 9 años juntos. Un alero muy breve y escaso para tanta eternidad. Fue desde que se unieron hasta la muerte de él, a los 46 años de edad. En ese tiempo nunca se separaron."*

OBRA:

LÍRICA:

Empezó a escribir versos con matiz infantil (de carácter didáctico que explican con ejemplos científicos para sus alumnos). Ya, cuando empieza a consagrarse como poeta del Grupo Norte, su poesía presenta una marcada evolución *desde los rezagos del modernismo hasta la experimentación lingüística y semántica del poema. Los heraldos negros (1918), Trilce (1922), Poemas humanos (1939), España, aparta de mí este cáliz (1939).*

NARRATIVA:

Denuncia la explotación capitalista de los indios en *Tungsteno (1931)* el cuento *Paco Yunque (1931)* de carga sublevante. Además *"Es nuestro primer narrador vanguardista merced a la primera parte de Escalas melografiadas (1923), textos de una complejidad lírico-narrativa con varios niveles de vivencias (empírico, onírico, imaginativo, patológico) asociados libremente mediante una prosa rítmica rica en imágenes y divagaciones, carentes de un hilo narrativo definido"* (Ricardo González Vigil), escribe una lograda novela corta *Fabla salvaje (1923)* de factura modernista y ambiente andino. *Hacia el reino de los Sciris* (1924-28 publicada en 1944)

ENSAYO:

Rusia en 1931, El Arte y la revolución, Contra el secreto profesional (publicado recién en 1973).

DRAMÁTICA:

Los hermanos Colacho, La piedra cansada, Lockout (publicadas póstumamente por la Universidad Católica).

PERÍODOS DE LA POESÍA DE CÉSAR VALLEJO

I. PERIODO DE LA POESÍA MODERNISTA: LOS HERALDOS NEGROS

- Desde el título el poeta nos anuncia un presagio pesimista.
- Los poemas no están dispuestos en orden cronológico, lo que puede provocar cierta confusión cuando se quiere seguir la evolución del poeta.
- Presenta una marcada *influencia de Rubén Darío y de Julio Herrera y Reissig*, a pesar de someterse en algunos poemas a la forma clásica, se presiente un alejamiento que se afianzaría en *Trilce*. El valor principal reside en lo que el poemario tiene de No Modernista: Superación de malabarismos retóricos, uso de coloquialismos, violenta la gramática que anuncia a *Trilce*.

  "Herencia modernista (Darío y Herrera y Reissig), romántica, el Novomundismo de Chocano (pero una proclamación de la raza indígena y no del mestizaje), el posmodernismo hogareño de Valdelomar y la búsqueda Nieztcheana de un nuevo evangelio".

  (Ricardo González Vigil)
- Son constantes los siguientes temas: dolor, orfandad, muerte, erotismo, el hogar (manifiestan soledad y tristeza), la madre y los recuerdos de la infancia.
- Su temática terrígena y la necesidad de expresarse con la voz de su provincia (uso de diminutivos, característico de los pueblos peruanos) lo acerca al *Postmodernismo.* Presenta también ese personalismo *romántico* (sentimiento de angustia).
- El poemario está compuesto por un poema inicial, cuyo título es precisamente *Los Heraldos Negros* y por seis partes:
  - ✓ **"Plafones ágiles"** (de cierta perfección formal) Sobresalen: *Nervazón de angustia, Bajo los álamos, Ausente, Bordas de hielo*
  - ✓ **"Buzos"** (marcados de nota coloquial) Sobresalen: *El palco estrecho, Babel*
  - ✓ **"De la tierra"** (Predomina el conflicto sentimental) Sobresalen: *El poeta a su amada, Heces, Yeso, Setiembre, La copa negra.*
  - ✓ **"Nostalgias imperiales"** (poemas localistas, ligados al terruño) Sobresalen: *Idilio muerto, Aldeana* (es considerado el peoma más antiguo y celebrado por Antenor Orrego *"Ese poemita rural, de deleitoso ambiente campesiono"*), *Huaco, Mayo.*
  - ✓ **"Truenos"** (toda su interrogante sobre la dicotomía vida- muerte) Sobresalen: *Agape, La de a mil, El pan nuestro, ¿La cena miserable, Los dados eternos, Dios.*
  - ✓ **"Canciones de hogar"** (prima la vida familiar: padres y hermano). Sobresalen: *Los pasos lejanos, A mi hermano Miguel, Enereida.*

  El libro cierra con el poema *Espergesia.*

II. PERIODO DE LA POESÍA VANGUARDISTA: TRILCE

"El libro ha nacido en el mayor vacío... Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy y más que nunca quizás siento gravitar sobre mí, una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás... Me doy en la forma más libre que puedo y esta es mi mayor cosecha artítica"

(César Vallejo. Carta a Antenor Orrego)

"A partir de Trilce, Vallejo quiere lograr una nueva estética, una nueva ética, una nueva concepción del hombre, una nueva antropología. Quiere crear una nueva lógica y para ello

rompe con lo acostumbrado: juega con la ortografía, con los recursos gráficos, utiliza un vocabulario difícil así como palabras coloquiales y prosaicas, mezcla el verso libre con partes en prosa dentro de un mismo poema" (Ricardo González Vigil)

- ***Inauguración del vanguardismo peruano*** e instauración de un *nuevo lenguaje poético* innovador y experimental. *"Vallejo está destripando los muñecos de la retótica: Los ha destripado ya"* (Antenor Orrego)
- **Es considerada una obra vanguardista,** sin embargo Vallejo no tuvo nexo estrecho con las tendencias de vanguardia europea. *"Vallejo no perteneció a un grupo de vanguardia; aunque admiraba a los cubistas y los dadaístas, él mantuvo su autonomía y no pertenecía a ningún ismo. Sin embargo, supo -mejor que nadie en español- identificar qué buscaba la vanguardia: cambiar de raíz la expresión humana"* (Ricardo González Vigil)
- **El título** ha dado origen a diversas hipótesis:
  - Es una fusión de dos estados que se presentan como antagónicos: "triste" y "dulce".
  - Según el testimonio de quienes estuvieron presentes al momento de su invención, "Trilce" es una derivación juguetona de la palabra "tres". *"El volumen iba a costar 3 libras, luego tres, tres, tres... tresss, trisss, trisess, trilsss... Trilce"*.
  - El poeta español Juan Larrea propuso que es el resultado de una transición lúdica de "dos-dúo-dulce" a "tres-trío-trilce".
- **Vallejo rompe** no sólo con la estética tradicional que se impuso como camisa de fuerza, sino también los gramaticales y la sintaxis convencional.
- **Elabora un lenguaje hermético** en base a *Neologismos* (enjirafada, abozaleada), *Arcaísmos* (allende, aquende), *Tecnicismos* (grupo dicotiledón), rompiendo esquemas sintácticos, ortográficos "Vusco volvvver de golpe el golpe", desarrolla *escritura vertical, invertida, uso de números, uso de letras mayúsculas* dentro de palabras minúsculas "DestieRRa", onomatopeyas, etc.
- **La obra está conformada por** 77 poemas que carecen de título, pero están numerados en romano, que bien pueden agruparse en:
  - **Poemas con el motivo lírico concreto** (recuerdo de su madre, erotismo, cárcel, familia); algunos son temas aún recurrentes de *Los heraldos negros*.
  - **Poemas sin normas métricas,** sin rima, sin estrofas de expresión vanguardista.
- **Son temas:** Amor, existenciales, hogar (tono evocatorio), cárcel y sobre reflexión estética.
- **Al parecer el título original** iba a ser *Cráneos de bronce* y que lo firmaría como *César Perú*

III. PERIODO DE LA POESÍA EXPERIMENTAL Y DE COMPROMISO POLÍTICO:

- **Poemarios editados** póstumamente por Georgette Phipllipart (Viuda de Vallejo, quien moriría en Lima en 1985) y Raúl Porras Barrenechea.
- **Algunos críticos** suelen llamarle a este periodo de retorno al orden Posvanguardismo.
- **En este periodo** el tránsito del dolor a la esperanza es lo más resaltante de su poesía.
- **Adhesión a la ideología** marxista (sin caer en la propaganda marxista).
- **Lenguaje** del cuerpo humano (solidaridad y dolor).

- **Vallejo utiliza** palabras que remiten al cuerpo humano (habla de tobillos, diafragmas, pómulos, etc.), el ser humano como organismo biológico con necesidades económicas y anhelos espirituales, sometido a la alienación en un contexto histórico determinado, frente a la cual predica un cambio revolucionario.

levantan sus defectos capitales con cintas,
su mansedumbre y sus
vasos sanguíneos, tristes, de jueces colorados.
Tienen su cabeza, su tronco, sus extremidades,
tienen su pantalón, sus dedos metacarpos y un palito ("Gleba")

- **El deseo de** que el amor humano, vivido como solidaridad compartida por todos, venza a la muerte logra su expresión culminante en "Masa"

Quiero, para terminar,
cuando estoy al borde célebre de la violencia
o lleno de pecho el corazón, querría
ayudar a reír al que sonríe,
ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca,
cuidar a los enfermos enfadándolos,
comprarle al vendedor,
ayudar a matar al matador —cosa terrible—
y quisiera yo ser bueno conmigo
en todo. ("Me viene, hay días, una gana ubérrima")
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente
abrazó al primer hombre; echóse a andar... ("Masa")

POEMAS HUMANOS:

- El título de la obra fue dado, al parecer por *Raúl Porras Barrenechea*, aunque el poeta había decidido titularlo en un primer momento *"Nómina de huesos"*.
- Los temas que desarrolla se hacen universales: el hambre, la miseria, y el dolor que se asienta en el "cuerpo" del "pobre" que sufre, al mismo tiempo que la solidaridad y la esperanza son los únicos caminos por los que debe optar el hombre.
- Recurre al uso de oposiciones y paralelismos, así también al lenguaje de la conversación cotidiana, a las exclamaciones produciendo cierto dramatismo.

Completamente. Además, ¡vida!
Completamente. Además, ¡muerte!
Completamente. Además, ¡todo!
Completamente. Además, ¡nada! ("Yuntas")

- Sobresalen: *Los nueve monstruos, Gleba, Piedra negra sobre piedra blanca, Un hombre pasa con un pan al hombro, Intensidad y altura, Hay días me viene una gana ubérrima, política, Traspié entre dos estrellas, Un hombre está mirando a una mujer, Telúrica y magnética.*

ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ

- **Poemario de** compromiso con la República Española, la cual, al mismo tiempo, simboliza a la humanidad entera.
- **El tema del dolor y la madre** de sus primeros poemarios vuelve, pero transformada en la Madre España, agonizante ante la insurgencia de las hordas fascistas.
- **Comprende un total de** 17 poesías.
- **Sobresalen:** *Masa, Himno a los voluntarios de la República, España, aparta de mí este cáliz.*

> **NOTA:** *"Terrigenismo y universalidad son las dos notas sumarias y esenciales de la poesía de Vallejo y, pese a su aparente antinomia, se descubre finalmente que son notas complementarias y unívocas".*
> (Estuardo Núñez)

ANTOLOGÍA POÉTICA

LOS HERALDOS NEGROS

LOS HERALDOS NEGROS

Hay golpes en la vida, tan fuertes Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma Yo no sé!

Son pocos; pero son Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán talvez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema

Y el hombre Pobre pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes Yo no sé!

LOS DADOS ETERNOS

Para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que, con más entusiasmo, me ha aplaudido el gran maestro.

Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;
me pesa haber tomádote tu pan;
pero este pobre barro pensativo
no es costra fermentada en tu costado:
¡tú no tienes Marías que se van!
Dios mío, si tú hubieras sido hombre,
hoy supieras ser Dios;
pero tú, que estuviste siempre bien,
no sientes nada de tu creación.
¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!
Hoy que en mis ojos brujos hay candelas,
como en un condenado,
Dios mío, prenderás todas tus velas,
y jugaremos con el viejo dado.
Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte del universo todo,
surgirán las ojeras de la Muerte,
como dos ases fúnebres de lodo.
Dios mío, y esta noche sorda, obscura,
ya no podrás jugar, porque la Tierra
es un dado roído y ya redondo
a fuerza de rodar a la aventura,
que no puede parar sino en un hueco,
en el hueco de inmensa sepultura.

LOS PASOS LEJANOS

Mi padre duerme. Su semblante augusto
figura un apacible corazón;
está ahora tan dulce...
si hay algo en él de amargo, seré yo.
Hay soledad en el hogar; se reza;
y no hay noticias de los hijos hoy.
Mi padre se despierta, ausculta
la huida a Egipto, el restañante adiós.
Está ahora tan cerca;
si hay algo en él de lejos, seré yo.
Y mi madre pasea allá en los huertos,
saboreando un sabor ya sin sabor.
Está ahora tan suave,
tan ala, tan salida, tan amor.
Hay soledad en el hogar sin bulla,
sin noticias, sin verde, sin niñez.
Y si hay algo quebrado en esta tarde,
y que baja y que cruje,
son dos viejos caminos blancos, curvos.
Por ellos va mi corazón a pie.

IDILIO MUERTO

Qué estará haciendo esta hora mi andina y
dulce Rita de junco y capulí;
ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita
la sangre, como flojo cognac, dentro de mí.

Dónde estarán sus manos que en actitud contrita
planchaban en las tardes blancuras por venir;
ahora, en esta lluvia que me quita
las ganas de vivir.

Qué será de su falda de franela; de sus afanes; de su andar;
de su sabor a cañas de mayo del lugar.

Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje,
y al fin dirá temblando: «Qué frío hay... Jesús!»
y llorará en las tejas un pájaro salvaje.

TRILCE

I

Quién hace tánta bulla, y ni deja
testar las islas que van quedando.
Un poco más de consideración
en cuanto será tarde, temprano,
y se aquilatará mejor
el guano, la simple calabrina tesórea
que brinda sin querer,
en el insular corazón,
salobre alcatraz, a cada hialóide grupada.
Un poco más de consideración,
y el mantillo líquido, seis de la tarde
DE LOS MÁS SOBERBIOS BEMOLES

Y la península párase
por la espalda, abozaleada, impertérrita
en la línea mortal del equilibrio.

XLVIII

Tengo ahora 70 soles peruanos.
Cojo la penúltima moneda, la que suena 69 veces púnicas.
Y he aquí, al finalizar su rol,
quemase toda y arde llameante,llameante,
redonda entre mis tímpanos alucinados.
Ella, siendo 69, dase contra 70;
luego escala 71, rebota en 72
Y así se multiplica y espejea impertérrita
en todos los demás piñones.
Ella, vibrando y forcejeando,
pegando gritttos,
soltando arduos, chisporroteantes silencios,
orinándose de natural grandor,
en unánimes postes surgentes,
acaba por ser todos los guarismos,
la vida entera.

XXXII

999 calorías Rumbbb...
Trrraprrrr rrach... chaz
Serpentínica u del bizcochero
engirafada al tímpano.
Quién como los hielos. Pero no.
Quién como lo que va ni más ni menos.
Quién como el justo medio.
1,000 calorías
Azulea y ríe su gran cachaza
el firmamento gringo. Baja
el sol empavado y le alborota los cascos
al más frío.
Remeda al cuco; Roooooooeeeis ......
tierno autocarril, móvil de sed,
que corre hasta la playa.
Aire, aire! Hielo!
Si al menos el calor (_______Mejor
no digo nada.
Y hasta la misma pluma
con que escribo por último se troncha.
Treinta y tres trillones trescientos treinta
y tres calorías.

TRASPIÉ ENTRE DOS ESTRELLAS

¡Hay gentes tan desgraciadas, que ni siquiera
tienen cuerpo; cuantitativo el pelo,
baja, en pulgadas, la genial pesadumbre;
el modo, arriba;
no me busques, la muela del olvido,
parecen salir del aire, sumar suspiros
mentalmente, oír claros azotes en sus paladares!
Vanse de su piel, rascándose el sarcófago en que nacen
y suben por su muerte de hora en hora
y caen, a lo largo de su alfabeto gélido, hasta el suelo.
¡Ay de tánto! ¡ay de tan poco! ¡ay de ellas!
¡Ay en mi cuarto, oyéndolas con lentes!
¡Ay en mi tórax, cuando compran trajes!
¡Ay de mi mugre blanca, en su hez mancomunada!
¡Amadas sean las orejas sánchez,
amadas las personas que se sientan,
amado el desconocido y su señora,
el que lleva zapato roto bajo la lluvia,
el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas,
el que se coge un dedo en una puerta,
el que no tiene cumpleaños,
el prójimo con mangas, cuello y ojos!
¡Amado sea aquel que tiene chinches,
el que perdió su sombra en un incendio,
el animal, el que parece un loro,
el que parece un hombre, el pobre rico,
el puro miserable, el pobre pobre!
¡Amado sea
el que tiene hambre o sed, pero no tiene
hambre con qué saciar toda su sed,
ni sed con qué saciar todas sus hambres!
¡Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora,
el que suda de pena o de vergüenza,
aquel que va, ñpor orden de sus manos, al cinema,
el que paga con lo que le falta,
el que duerme de espaldas,
el que ya no recuerda su niñez; amado sea
el calvo sin sombrero,
el justo sin espinas,
el ladrón sin rosas,
el que lleva reloj y ha visto a Dios,
el que tiene un honor y no fallece!
¡Amado sea el niño, que cae y aún llora
y el hombre que ha caído y ya no llora!
¡Ay de tánto! ¡Ay de tan poco! ¡Ay de ellos!

MASA

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»0
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vió el cadáver triste,
emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar

LA MUERTE DE CÉSAR VALLEJO POR GEORGETTE

"El domingo 13 de marzo, se tiende después del almuerzo para reposar un instante. Al día siguiente tiene fiebre. . . carece totalmente de apetito. . . amigos médicos compatriotas suyos le visitan recetándole una que otra pastilla sin tratarlo propiamente -Vallejo está mucho más grave de lo que ellos creen-.

Paternal, pero despreocupado, Arias Schreiber, entre otros, exclama: ¡Nunca se hubiera visto morir a un hombre que sólo está cansado!

Alertado por el Dr. Porras, por entonces delegado a S.D.N. la legación peruana en Paris decide el traslado de Vallejo a una clínica. Durante dos días Vallejo rechaza este traslado: "Si ésto me compromete".

El 24 de Marzo sin embargo, acepta por fin esta angustiosa pero imprescindible solución, y el médico Lejard, médico del ministro Calderón queda designado como único médico ejecutivo de Vallejo, quien tampoco atribuye mayor gravedad al estado de su paciente, quien por suprema desgracia "le cae mal"....

Tendido en su último lecho, no habrá quien se sienta suficientemente garantizado por la genialidad de Vallejo, la que nacerá póstumamente, como para arriesgar unos 2 o 3 mil francos (de los antiguos) para salvarle la vida.

Después de una dura agonía muere Vallejo el viernes santo, 15 de abril de 1938, a las 9 y 20 de la mañana. Sólo más tarde se sabrá que Vallejo sucumbió a un muy viejo paludismo reaparecido después de 20 o 25 años, a consecuencia de un estado general debilitado."

MARTÍN ADÁN (1908 – 1985)

RAFAEL DE LA FUENTE BENAVIDES

Considerado uno de los fundadores, junto a José María Eguren y César Vallejo, de la poesía moderna en el Perú e innovador en la prosa de ficción. En 1927 ingresó a la Universidad de San Marcos para cursar letras y derecho. Ese mismo año, publica en la revista **Amauta** algunos fragmentos de su libro *La casa de cartón*, publicado –de manera completa- el año siguiente. Ejerció la crítica literaria en diversas revistas, principalmente *Amauta* y *Mercurio Peruano*, además de frecuentar las tertulias literarias de *José María Eguren y José Carlos Mariátegui.*

Se le recuerda siempre sentado a la mesa, al lado de una botella escribiendo en servilletas o pedazos de papel con una caligrafía temblorosa; la protección de unos pocos amigos salvó parte de esos materiales heterogéneos y, a veces, incoherentes. Sufrió internamientos en el Sanatorio de Magdalena a causa del alcoholismo crónico. Durante su primer internamiento en el *Hospital Larco Herrera* (entre 1937 y 1941), finalizó *De lo barroco en el Perú*, su tesis doctoral en letras. A esta reclusión siguieron otras en el mismo hospital (de 1943 a 1946, de 1947 a 1949), hasta que alrededor de 1963 fue internado definitivamente en una clínica particular, que sólo abandonó en marzo de 1983 para volver a alojarse en el Hospital Larco Herrera, y a partir del año siguiente en el albergue Canevaro, que acabaría siendo su última morada. Entre las distinciones que mereció se encuentran el *Premio Nacional de Fomento a la Cultura* en el área de poesía y el *Premio Nacional de Cultura de Literatura*. En 1956 fue elegido miembro de la *Academia Peruana de la Lengua*.

OBRAS

- **Parte de su obra** se encuentra desperdigada en diarios y revistas: algunos fragmentos del poema *Aloysius Acker*, destruido por él mismo
- **Desarrolló su poesía** con *elementos culteranos* (en sus inicios) que otorgaron un carácter de hermetismo místico a su búsqueda del absoluto y a la angustia con que el poeta expresó la incapacidad del lenguaje para aprehender el misterio de la existencia. Busca a lo largo de los años la pureza poética.
    - ***La rosa de la espinela***, publicado como sobretiro de la revista 3, es un conjunto de diez décimas octosílabas cuyo tema es la rosa como representación de la belleza.
    - ***Travesía de extramares***, recoge a su vez alrededor de cincuenta sonetos, la mayoría de ellos, como los "Sonetos a la rosa", ya publicados anteriormente. Los textos, considerados herméticos por su lectura difícil y el empleo de vocabulario barroco y especializado, son reflexiones sobre el mar, la rosa, la música de Chopin y la creación artística.
    - ***Escrito a ciegas***, el poeta optaría por el verso libre para responder con una composición poética a una carta de la literata argentina Celia Paschero en la que le preguntaba datos sobre su vida.
    - ***La mano desasida* y *La piedra absoluta.***

LA CASA DE CARTÓN

- **Presenta prólogo** de *Luis Alberto Sánchez* y colofón de *José Carlos Mariátegui.*
- **Llena de ironía,** finura de observación e invención verbal, lluvia de imágenes, juegos de palabras, disparate puro que convierten a la obra en la inauguradora de la renovación estética.

- **Un nombre constante** es Ramón (tal vez el mismo autor)
- **El título alude a la fragilidad** del mundo fenoménico y a la desconfianza ante una realidad objetiva. Si en la ficción realista la casa es un espacio protector, recinto mítico de la intimidad y de la identidad que sostiene la existencia de los personajes, aquí se convierte en un espacio deshabitado y de contornos evanescentes, producto de la imaginación.
- **Expone la existencia** de un código de vanguardia: la noción de novela como juego metafórico más que como desarrollo lineal y sucesivo de una historia (yuxtaposición fortuita de recuerdos sin nexos hilativos).
- **Su novedad consiste** en la receptividad de un yo que capta impresiones del mundo circundante, fundidas con experiencias y obsesiones autobiográficas, que producen visiones rápidas de una realidad que se transforma indefinidamente.
- **La primacía concedida a la metáfora** y a la asociación de sensaciones discontinuas subordina lo narrativo a segundo plano.

Fragmentos:

Mi primer amor tenía doce años y las uñas negras. Mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de once mil almas y cura publicista, amparó la soledad de la muchacha más fea con un amor grave, social, sombrío, que era como una penumbra de sesión de congreso internacional obrero. Mi amor era vasto, oscuro, lento, con barbas, anteojos y carteras, con incidentes súbitos, con doce idiomas, con acechos de la policía con problemas de muchos lados. Ella me decía, al ponerse en sexo: Eres un socialista. Y su almita de educanda de monjas europeas se abría como un devocionario íntimo, por la parte que trata del pecado mortal.

Mi primer amor se iba de mí, espantada de mi socialismo y mi tontería, "No vayan a ser socialistas..." Y ella se prometió darse al primer cristiano viejo que pasara, aunque éste no llegara a los doce años. Solo ya, me aparté de los problemas sumos y me enamoré verdaderamente de mi primer amor. Sentí una necesidad agónica toxicomaníaca, de inhalar, hasta reventarme los pulmones, el olor de ella; olor de escuelita, de tinta china, de encierro, de sol en el patio, de papel del estado, de anilina, de tocuyo vestido a flor de piel - olor de la tinta china, flaco y negro -, casi un tiralíneas... Y esto era mi primer amor.

Mi segundo amor tenía quince años de edad. Una llorona con la dentadura perdida, con trenzas de cáñamo, con pecas en todo el cuerpo, sin familia, sin ideas. Demasiada futura, excesivamente femenina. Fui rival de un muñeco de trapo y celuloide que no hacía sino reírse de mí con una bocaza de pilluela y estúpida. Tuve que entender un sinfín de cosas perfectamente ininteligibles. Tuve que decir un sin fin de cosas perfectamente indecibles. Tuve que salir bien en los exámenes, con veinte - nota sospechosa, vergonzosa, ridícula: una gallina delante de un huevo - Tuve que verla a ella mimar a sus muñecas. Tuve que oirla llorar por mí. Tuve que chupar caramelos de todos los colores y sabores. Mi segundo amor me abandonó como en un tango: Un malevo...

Mi tercer amor tenía los ojos lindos, y las piernas muy coquetas, casi cocotas. Hubo que leer a Fray Luis de León y a Carolina Invernizzio. Peregrina muchacha... no sé por qué se enamoró de mí. Me consolé de su decisión irrevocable de ser amiga mía después de haber sido casi mi amante, con las doce faltas de ortografía de su última carta.

Mi cuarto amor fue Catita.

Mi quinto amor fue una muchacha sucia con quien pequé casi en la noche, casi en el mar. El recuerdo de ella huede como ella olía, a sombra de cinema, a perro mojado, a ropa interior, a *repostería, a pan caliente, olores superpuestos y, en sí mismos, individualmente, casi desagradables, como las capas de las tortas, jengibre, merengue, etcétera. La suma de olores hacía de ella una verdadera tentación de seminarista. Sucia, sucia, sucia... Mi primer pecado mortal.*

……………………………………………………………………………………………

QUARTA RIPRESA

–La que nace, es la rosa inesperada;
La que muere, es la rosa consentida;
Sólo al no parecer pasa la vida,
Porque viento letal es la mirada.

–¡Cuánta segura rosa no es en nada!...
¡Si no es sino la rosa presentida!...
¡Si Dios sopla a la rosa y a la vida
Por el ojo del ciego... rosa amada!...

–Triste y tierna, la rosa verdadera
Es el triste y el tierno sin figura,
Ninguna imagen a la luz primera.

–Deseándola deshójase el deseo...
Y quien la viere olvida, y ella dura...
¡Ay, que es así la Rosa y no la veo!...

ENSAYO DE LA DÉCADA DEL 20

En el Perú, el ensayo se perfiló en dos vertientes:

- Una vertiente que tiende por el campo de la historia: Destacan Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez y Jorge Basadre.
- Una vertiente más cercana a lo político e ideológico. Los cultores principales de esta vertiente fueron Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui.

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (1894 – 1930)

Ejerció el periodismo desde muy joven, y manifestó tendencias literarias muy cercanas al grupo *Colónida*. Después renegaría de esta época, llamándola su *"Edad de Piedra"*, posteriormente se dedicó de a fondo al estudio del Perú y de sus problemas sociales. Su viaje a Europa le ayudó a profundizar en sus estudios sobre la filosofía del materialismo dialéctico. Al retornar, se dedicó a estudiar la realidad peruana aplicando el análisis y la crítica marxista. El resultado fue su libro *Los 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*, lúcido análisis sobre siete diferentes aspectos de la realidad de nuestro país. Además, a través de la revista *Amauta*, Mariátegui desarrolló una loable labor cultural, impulsando a nuevos poetas y escritores peruanos muy poco valorados en ésta época, como Eguren, Martín Adán, Oquendo de Amat, etc. *Amauta* explicó y difundió los nuevos procesos artísticos, culturales e históricos de su tiempo como, por ejemplo, el vanguardismo, el psicoanálisis, la revolución rusa y la mexicana.

Obras:

En vida publicó dos libros: *La Escena Contemporánea* y *Siete ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*. El resto de libros fue publicado póstumamente por sus hijos. *El hecho económico en la historia peruana, La procesión tradicional,* (obtuvo en 1917 el Premio Municipalidad de Lima), *El alma matinal, Otras estaciones del hombre de hoy, La novela y la* *vida Siegfried y el Profesor de Canela, El Artista y la època* (Plantea la historia literaria de los movimientos de vanguardia, el artista frente a la obra y su tiempo; que además busca trazar un horizonte personal sobre el surrealismo, la literatura contemporánea, el arte moderno), *Signos y obras, Poetas nuevos y poesía vieja.*

> *"Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana se llama el libro que recopila sus ensayos de ese carácter, lanzando el grito de "Peruanicemos al Perú". Sin retórica, sin vaguedad, sin confusionismo, hace allí la historia y describe los caracteres de los problemas del campo, del indio, de la educación, de la economía, de la centralización y de la literatura peruana. Le faltan datos a veces; en ocasiones, el que no sea socialista quedará disconforme, y aún puede que el doctrinario pedante halle ciertas páginas pudieran estar más nutrida de marxismo. Sin embargo, a pesar de todo, nadie arrebatará a Mariátegui el título de iniciador, de los estudios socialistas en el Perú; nadie podrá negar que se consagró a la cultura y a la justicia social obstinadamente en sus últimos ensayos; nadie tendrá derecho a no respetar esa fe con la que superó a la bohemia juvenil, a las blanduras del ambiente sensual, a los dolores de su organismo mutilado".*
>
> (Jorge Basadre)

INDIGENISMO PERUANO

"Los Indigenistas auténticos no deben ser confundidos con los que explotan temas indígenas por mero exotismo. Colaboran conscientemente o no, en una obra política y económica de reivindicación no de restauración ni resurrección... La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de producirla." (José Carlos Mariátegui)

DEFINICIÓN

Reivindica al indio, pero no se queda en soluciones por vía de virtudes cristianas y la educación civilizadora, sino que coloca el problema económico en el centro de la cuestión indígena.

Cabe recordar que no solo se dio en la Literatura, sino también en otras artes como la pintura de José Sabogal (1888-1956, pintor y grabador peruano, de origen español, formado en Italia, España y Argentina, que tiene como protagonista de su obra al indio contemporáneo. Está considerado como uno de los grandes intérpretes e impulsores del indigenismo peruano. Al final de su vida se dedicó al rescate y difusión de las artes populares), la fotografía de Martín Chambi, la música, etc.

No olvidemos que el Vanguardismo presenta sus mejores exponentes.

PROCESO EVOLUTIVO

El crítico peruano *Tomás G. Escajadillo* sostiene que pueden discernirse tres fases principales en el desarrollo de la novela de referente indígena, cada una correspondiente a una determinada estética: el *indianismo, el indigenismo y el neoindigenismo.*

➢ INDIANISMO:

Este término fue establecido por la escritora, poeta y crítica portorriqueña *Concha Meléndez: "Todas las novelas en que los indios y sus tradiciones están presentados con simpatía. Esta simpatía tiene gradaciones que van desde una mera emoción exotista hasta un exaltado sentimiento de reivindicación social, pasando por matices religiosos, patrióticos o solo pintorescos y sentimentales"*.

Estas novelas fueron concebidas durante el período romántico, realista, modernista o posmodernista.

Presenta, por tanto, dos variantes

- ✓ **Indianismo Romántico, realista, idealista:**

  Manuel González Prada, *Pájinas libres*; Clorinda Matto de Turner, *Aves sin nido;* Narciso Aréstegui, *El padre Horán*, quienes tienen una visión paternalista y denuncian la opresión del indio, sintiendo una gran preocupación racial, pedagógica y política.

- ✓ ***Indianismo Exotista*** (Llamado "modernista" por Tomás Escajadillo, que en este grupo también incluye los cuentos de Valdelomar *Los hijos del sol*):

  Ventura García Calderón, *La venganza del cóndor*, también desarrolló el tema del indio, pero considerándolo como un elemento exótico y atractivo para su literatura.

➢ INDIGENISMO ORTODOXO (DESARROLLADO DURANTE LOS AÑOS 20 – 40):

- ✓ Abandona la idealización romántica que de ella hicieron algunos Indianistas.
- ✓ Fue desarrollado por mestizos que no solo de reivindican lo autóctono, sino que plantean los problemas reales del mundo indígena. Presenta una visión realista en cuanto se ve al indio inmerso en una problemática social. Los relatos parten necesariamente de la realidad física o geográfica, social, económica y política y trata de revelar esa realidad, tal como la observa el narrador. Esta narrativa muestra ante los ojos del mundo urbano, citadino, costeño, una realidad hasta entonces velada, oculta y casi ignorada para el mundo occidental.
- ✓ Presencia de la naturaleza: Los hechos ocurren siempre es la sierra rural andina, aunque no necesariamente la comunidad indígena. La naturaleza, unas veces, aparece dominante, arrolladora, envolvente y decisiva en la situación humana como en las obras de Ciro Alegría, mientras que en López Albújar, con frecuencia la naturaleza aparece desolada, trágica y terrible.
- ✓ Se muestra un carácter vivencial y testimonial de los hechos que refieren.
- ✓ El propósito de los narradores es comunicar sus testimonios a los lectores, con un evidente sentido didáctico de una realidad injusta que no solo se debe revelar sino cambiar. Por eso la narrativa indigenista tradicional tiene un claro propósito reivindicativo y seguramente concientizador.
- ✓ Aparece el esquema antagónico y de oposición, que tensa las relaciones humanas y sociales entre terratenientes explotadores y campesinos indígenas explotados.
- ✓ Su narrativa todavía es decimonónica (lineal y omnisciente).

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para
digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener
la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo
obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto
MODO SCAN+100 2.0.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro
no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido
analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

11 de setiembre del 2020

- ✓ Para Escajadillo, se inicia con la publicación de *Cuentos andinos* de Enrique López Albújar
- ✓ En la zona norte del Perú fue desarrollado por Ciro Alegría con sus obras *La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno*

➢ **NEOINDIGENISMO:**

- ✓ Utilización de las posibilidades artísticas que ofrece el "realismo mágico o Lo real maravilloso" para explorar el universo mítico del indígena andino.
- ✓ Intensificación del lirismo, por ejemplo mediante el uso de la primera persona en vez de la tercera (habitual en la novela indigenista ortodoxa).
- ✓ Ampliación del tratamiento del tema indígena: la situación de los sectores autóctonos ya no es una preocupación de signo racial o regional, sino que es parte integral de la creación de una nación
- ✓ Mayor complejidad de los recursos técnicos.
- ✓ Énfasis en la capacidad creadora del pueblo indio, así como el reconocimiento y exaltación de los valores artísticos y culturales andinos: música y danza que aparecen como componentes imprescindibles en la mayor parte de los relatos de Arguedas. Un ejemplo claro es la apoteosis sagrada, mágico-religiosa y telúrica del danzante de tijeras, el protagonista de *"La agonía de Rasu Ñiti"*, este dansak, debevolver a la tierra, reencarnándose previamente en su sucesor Atok' sayku.
- ✓ Eleodoro Vargas Vicuña es considerado por varios críticos como el Iniciador del Neoindigenismo con su obra *"Nahuín"*.
- ✓ En la zona Centro del Perú fue desarrollado por Manuel Scorza y sus obras enmarcadas dentro del título general *La guerra silenciosa* (*Redoble por Rancas, Garambombo el Invisible, El jinete insomne, El cantar de Agapito Robles, La tumba del Relámpago*).
- ✓ En la zona Sur lo desarrolló José María Arguedas con sus obras *Los ríos profundos, Yawar fiesta.*

ENRIQUE LÓIPEZ ALBÚJAR

"Sansón Carrasco"

(Chiclayo 1872 - Lima 1966)

"Su evolución del "modernismo" al neorrealismo, terrigenismo, constituye un caso digno de estudio detenido y un síntoma de vigaor creativo" (Estuardo Núñez)

"Enrique López Albújar inaugura el tratamiento realista de la vida indígena y agraria en el Perú" (Washington Delgado)

"Es el primero en dar una imagen convincente o por lo menos aceptable, verosímil, de una realidad, que siempre estuvo allí; el primer narrador que supo darnos emociones sustantivas de la vida de la sierra y algunos escorzos del alma del indio" (Tomás escajadillo)

Nace el 23 de noviembre de 1872 en Chiclayo, hijo de don Manuel LópezVilela y de doña Manuela Albújar y bravo. En 1878 reside en Piura en la famosa "casona" –inspiración de sus memorias *De mi casona*-.En 1891 ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, graduándose de abogado en 1899. Este mismo año presenta una nueva tesis y obtiene el bachillerato con *"Debe o no reformarse el artículo 4° de la constitución"*. En 1900 funda el periódico "*El amigo del pueblo*" en Piura, pero fue rechazado porque incitaba a los trabajadores a sublevarse. En 1916 retorna a Lima y trabaja en el diario La Prensa, firma sus artículos con el pseudónimo de "*Sansón Carrasco*" y "*León Cobos*"

En 1917 es nombrado juez de primera instancia en Huánuco y donde escribe*Cuentos Andinos* (1920). En 1928 es nombrado juez de propiedad en Tumbes, regresa a Piura y publica su obra "*Matalaché*". Desde 1931 a 1946 es nombrado vocal de la corte superior de Lambayeque y luego de Tacna. Recibe el Premio Nacional de Literatura en el año de 1954. En el año de 1955, escribe "*Las caridades de la señora tordota*", recibe la Orden del Sol y las Palmas Magistrales. En 1962 es distinguido por el gobierno peruano con un merecido homenaje y nombrado "Patriarca de las Letras Castellanas en el Perú".

En 1966 muere en la ciudad de lima a los 92 años cargado de gloria. Su identificación con las víctimas de la injusticia social, en este caso los indios, lo llevó a trazar cuadros de gran plasticidad e interés, pese a su escasa penetración psicológica.

Otras obras suyas son *Miniaturas, De mi casona ("Especie de memoria de un Bradomín criollo y tropical". Luis Alberto Sánchez), Calderonadas, Los caballeros del delito, De la tierra brava y Las caridades de la señora Tordoya.*

Novela: *Matalaché* (subtitulada *Novela retaguardista*), sobre la dura existencia de los negros en las grandes haciendas.

Teatro: *Desolación* (drama)

Cuentos andinos: Inspirado en su experiencia como Juez Instructor de la provincia de Huánuco y cuyos personajes son en general los indígenas de aquella región.

CVENTOS
ANDINOS

Sobresalen: *Los tres jircas* (recoge la leyenda popular sobre el origen de las tres montañas que rodean la ciudad de Huánuco), *La soberbia del piojo, El campeón de la muerte* y *Ushanan-jampi* (de fuerte acento dramático: describe la formas de crimen y la justicia popular de los indios), *De índole patriótica* (suceso de la guerra entre el Perú y Chile), *El hombre de la bandera, El licenciado Aponte, El caso de Julio Zimmens, Cachorro de tigre y La mula de Taita Ramun, Cómo habla la coca* (reflexiones de un masticador de esa hoja narcótica que pretende rebelarse contra el vicio, pero, a la postre, sucumbe a él).

"Con un estilo directo, apenas dorado de literatura, López Albújar presenta casos humanos tal como desfilan ante su gabinete de juez... Pero, en el fondo era un libro amargo, más sociológico que literario, uan sucesión de casos tristes, anormales algunos, todos en los linderos de la penalidad"

(Tomás G. Escajadillo)

"Lo ve (al indio) como un ser real de carne y hueso, con nervios, músculos y sangre, con apetito y pasiones, con vicios y virtudes. Es una visión del indio despojada de sentimentalismos engañosos y ajeno a las convencioes literarias" (Washington Delgado)

Colección diez narraciones brevescon los que se convierte en *el fundador de la corriente indigenista en la narración nacional contemporánea... da un enérgico paso hacia la revelación de un mundo casi inédito para nuestra narrativa; el mundo infernal de los atavismos y perversidades en que se sumerge el indio explotado. La visión de López Albújar era limitada pero terriblemente sincera"* (José Miguel Oviedo).

MATALACHÉ

(Novela Retaguardista)

Publicada en 1928. El mismo año en que aparece en Lima *La casa de cartón* (Novela vanguardista) de Martín Adán.

El subtítulo y los temas son provocadores puesto que el autor plantea un alejamiento de la moda vanguardista de entonces: el argumento de la novela nos remite al pasado colonial y no a un presente de modernidad y cambios regionales.

Tomás Escajadillo sostiene que "*Matalaché*" plantea el entrecruzamiento de dos tramas:

✓ **La historia amorosa entre María Luz** y el esclavo mulato José Manuel Sojo (es la primera novela peruana con un mulato como protagonista; ya antes habían aparecido cuentos, poemas y obras teatrales, pero el negro aparecía en segundo plano y casi siempre como objeto de burla.)

✓ **Un alegato en favor de la libertad** política de los hispanoamericanos y una denuncia del sistema de esclavitud. Este tipo de temáticas ya habían sido tratados tanto por autores peruanos como extranjeros.

"En el proceso de desarrollo de la novela modernista peruana, Matalaché se encuentra todavía dentro del modernismo, no solo porque López Albújar había nacido a la literatura peruana como escritor modernista, sino también porque había sido miembro activo de la primera generación modernista (Chocano, Carrillo, Palma, entre otros)" (Edmundo Bendezú)

José Manuel era el esclavo mulato de 28 años, de exuberante belleza juvenil, con vigor, mirada soberbia y firme, apodado *Matalaché*, de quien se hablaba mucho en Piura. Este esclavo era de la Tina, un caserón donde se fabricaba jabón y se curtía pieles. Se hablaba mucho de José Manuel porque el patrón lo utilizaba como semental de las negras para que nazcan negritos tan apuestos como él. Cuando éste se encontraba encerrado con alguna negra en el *Empreñadero* (así se llamaba el cuarto donde hacia su oficio el mulato José Manuel), los otros negros escuchaban lo que pasaba allá adentro y acostumbraban cantar deseando estar en el lugar del mulato:

"cógela, cógela, José Manuel;
mátala, mátala, mátala, che.
no te lo coma tu soto , pití;
deja una alita siquiera pa mí".

El patrón de de aquel lugar era Juan Francisco de los Ríos y Zúñiga que apreciaba mucho al mulato capataz por sus cualidades. Pero una llegada intempestiva de su hija María de la Luz cambió la vida de don Juan Francisco, la de los esclavos y en especial de José Manuel. El primer día, el esclavo condujo a la señorita a conocer la fábrica. Su habla asombró mucho a la joven. Los esclavos se quedaron mirando a la señorita por tanta belleza que regaba al pasar por la actividad de ellos. Desde esa vez, el esclavo cantaba con más frecuencia canciones melancólicas improvisadas. En las noches todos se deleitaban con las canciones de José Manuel. Rita, la criada de María de la Luz, acostumbrada ir donde la Martina, enfermera de la fábrica, para escuchar de cerca las canciones del trovador. La señorita María de la Luz se contentaba con escuchar desde su habitación. El patrón Juan Francisco se sentía orgulloso de su esclavo; por eso, una vez, apostó con uno de sus vecinos que decía tener un esclavo trovador "Mano de Plata"incomparable en toda Piura.

En el contrapunteo el vencedor fue José Manuel, obviamente. María de la Luz se hallaba más feliz que nunca porque hasta ese momento ya había sido poseída por el esclavo que se había convertido en el mismo esclavo de su amor. En el vientre de María Luz, crecía un ser producto de aquel inmenso amor, pero no se podía ocultar la verdad tanto tiempo. Cuando el patrón se enteró, no pudo contener su ira, condenando al desgraciado a una muerte más que fatal. Los esclavos le agarraron por orden del patrón y le llevaron a la tina de jabón hirviente como un cráter voraz. José Manuel mostro su orgullo en toda su plenitud y no pidió piedad al patrón, así fue arrojado por los esclavos al cebo de jabón.

CIRO ALEGRÍA BAZÁN

(1909 - 1967)

"El novelista es siempre directa o indirectamente autobiográfico, sobretodo cuando su novela está enclavada en el plano realista. El novelista cuenta una experiencia que ha vivido, que ha oído o que ha imaginado a base de su experiencia"

Nació en el distrito de Sartibamba de la provincia de Huamachuco (Departamento de La Libertad). Sus padres, don José Alegría Lynch y Herminia Bazán, eran primos hermanos. Estudió en el colegio San Juan de Trujillo, donde tendría como profesor al inmortal *César Vallejo*. Ya en 1930 cursa estudios en la Facultad de Letras de la *Universidad de Trujillo*, se afilió al Partido Aprista y sufrió prisión durante algunos años y fue desterrado a Chile.

En 1935 obtiene el *Premio Nacimiento* por su novela *La serpiente de Oro*, su primera gran novela. Internado por motivos de tuberculosis pulmonar, decide escribir su segunda gran novela *Los perros hambrientos*. En 1941, ganó el *Concurso Latinoamericano de Novela*, convocado por la *Editorial Farrar and Rinehart*, con *El mundo es ancho y ajeno* (Lo ganó para Chile, no para el Perú, pues se hallaba desterrado en aquel país). En 1960 fue incorporado como miembro de la Academia Peruana de la Lengua.

En 1966, fue elegido Presidente de la Asociación Nacional de Escritores y artistas de Lima. Lastimosamente el 17 de febrero de 1967 sufrió una hemorragia cerebral que trajo como consecuencia su sensible fallecimiento

«La composición artística de sus obras merece, también, ser apreciada como una contribución en la etapa fundadora de la "nueva narrativa hispanoamericana" (1920-1960). Esa etapa fue una superación del lenguaje narrativo decimonónico, forjado por maestros europeos del siglo XIX y ligado al realismo regionalista. Se instaló un nuevo lenguaje narrativo que, en una de sus corrientes fundamentales, daría forma al realismo maravilloso. El reconocimiento de Alegría entre los fundadores de la nueva narrativa hispanoamericana es una tarea pendiente».

(Ricardo González Vigil)

OBRAS:

NARRATIVAS:

La serpiente de oro: Publicada en 1935 y consagrada con el premio convocado por la Editorial *Nascimento*. El jurado de la Sociedad de Escritores de Chile le discernió el premio a pesar de no tratar un tema de asunto nacional. En sus inicios, esta obra, fue un cuento titulado *La balsa*, posteriormente, ya novela se tituló *Marañón*. Desarrolla su acción en Calemar, en las márgenes tropicales y selváticas del bajo Marañón. Presentaba la naturaleza bravía en la llamada "ceja de montaña" y dentro de ella el conflicto humano actual, latente entre mestizos (cholos) de esa zona.

Los perros hambrientos: Publicada en 1938 y celebrada con el segundo premio de la editorial Zig – Zag. El argumento gira en torno a los vaivenes de la vida de los perros ovejeros y sus dueños, quienes se enfrentan a las inclemencias del tiempo, la sequía y la hambruna.

El dilema de Krausse, obra en la que relata sus amargas experiencias adquiridas en la isla de "El Frontón", donde estuvo encarcelado por participar en la Insurgencia aprista.

Duelo de Caballeros (publicación póstuma), recoge cuentos y relatos como *Calixto Garmendia*, *Duelo de Caballeros*.

EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

"En El mundo es ancho y ajeno me valí de la técnica dela que se ha dado en llamar novela-río, con incorporaciones de mi propia cosecha, para crear el efecto de un pueblo en movimiento, padeciendo en contrastadas regiones múltiples adversidades dentro de una tumultuosa eclosión de problemas. Dudo de que con otra técnica, hubiera logrado escribir la novela que deseaba. Es lo que quiero decir, en relación cn la falta de unidad". (Ciro Alegría)

CIRO ALEGRIA
EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
ediciones ercilla

Escrita en el destierro y en la pobreza, en un fluir abrumador de inspiración que duró cuatro meses, de julio a noviembre de 1940, para un concurso de novela latinoamericana convocado por la Editorial Farrar & Rinehart de New York y auspiciado por la Unión Panamericana de Washington. Obtuvo el premio en 1941, pero para Chile (lugar de estancia durante su destierro). Entre los miembros del jurado se encontraba John Dos Passos, quien elogió la riqueza delas técnicas narrativas empleadas, su objetividad, equilibrio y alta calidad lírica. Para el Péru, pudo haber participado *Yawar Fiesta* de José María Arguedas, pero fue seleccionada la novela *Panorama hacia el alba*, de José Ferrando. El premio otorgado a Alegría causó resquemor en algunos críticos, pues no fue elegida *Tiempo de abrazar* del uruguayo Juan Carlos Onetti; a quien nadie conocía, pero que en el futuro lo descubrirían como el uno de los iniciadores de la Nueva Narrativa Hispanoamericana. Sin embargo, la crítica norteamericana e inglesa fue muy elogiosa, el *New York Times* saludó a *El mundo es ancho y ajeno* como una obra *"notable en cualquier idioma"* y el *Tribune* de Londres la calificó como una *"novela hermosa y profundamente conmoverdora"*. En el Perú, se leia de manera clandestina, pues nos hallábamos bajo la mano de Prado, quien perseguía a los apristas. La novela y el personaje central se hicieron tan famosos e identificaba a todo peruano que en una ocasión de 1965, un cabo de la Guardia Civil le pidió un autógrafo a Ciro Alegría diciéndole: *"A ver, señor, fírmeme este librito; yo soy nieto de Rosendo Maqui"*.

En la obra se manifiestan dos principios esenciales:

- ***"La comunidad es el único lugar habitable"***, esta es la idea central. Es el único lugar en el mundo andino donde el campesino puede vivir feliz. Para esto, Alegría usa diversas historias de contrastes, comparaciones geográficas y espirituales con otras comunidades. Rumi frente a su pueblo vecino Mucha (aquí impera el individualismo egoísta y la ociosisdad), la Hacienda de Umay (llena de indios siervos) o las historias de Benito Castro y el Fiero Vásquez, llena de frustraciones.
- **La distribución y organización de las *historias interpoladas*,** como las técnicas de la disolución de la tensión narrativa, la pista falsa y la narración fragmentada, tienen como misión capturar la atención del lector: el suspenso narrativo.

Presenta narración lineal, con frecuentes racontos que permiten contar hitorias de diversos personajes.

La historia de Rumi sucede a mediados de 1912 hasta fines de 1928. En el capitulo VI, "El ausente", se retorna hacia 1910, momento en que Benito Castro tiene que salir al destierro por haber matado a su padrastro en una riña; su nuevo padre, Rosendo Maqui, tiene que echarlo con el dolor de su corazón.

Muchos de los capítulos de la novela aparecen fragmentados por asteriscos. Esto le permite alternar diversas ocurrencias diferentemente conectadas entre sí, con lo cual la trama se desenvuelve con mayor fluidez y los escenarios de alteran con mayor rapidez; así, personajes ya configurados y acontecimientos ya conocidos se alternan y desenvuelven en un mismo capítulo, en diversos escenarios igualmente familiares; la comunidad de Rumi, la hacienda de Umay, etc.

La obra puede organizarse en dos grandes ciclos narrativos:

Primero: *comprende ocho capítulos y concluye con la culminación del primer despojo, que los comuneros, luego de debatir ampliamnete, deciden aceptar. Hay queienes opinan por oponerse mediante la fuerza, y al último momentos, con la llegada del fiero Vásquez resurge esta posibilidad. Pero los comuneros deciden, finalmente, irse a las tierras altas. En esta parte se interpolan historias: Fiero Vásquez, Benito Castro.*

Segundo: *comienza mostrándonos la vida de la comunidad en las alturas de Yanañahui, tierra llena de pedregales y de clima inhóspito. El último capítulo, el pueblo con armas y bajo la dirección de Benito Castro, se opone al segundo despojo. La masa indígena es aniquilada.*

(Tomás G. Escajadillo)

Por su parte Bella Josef, propone la siguiente estructura: "Se observa una simetría ternaria en la división de los capítulos, de ocho en ocho: en el VIII, se deshace la comunidad. Los hombres jóvenes salen al mundo y hay desagregación de la comunidad; en el XVI, muere

Rosendo Maqui; en el XXIV, muere Benito Castro, hijo de aquel, símbolo del espíritu de lucha de la nueva generación".

Toda la novela de principio a fin se desarrolla en el espacio de la desgracia, como un conjunto de acontecimientos infaustos que van encadenándose de una manera ineluctable. La desagracia se anuncia con un signo de mal agüero: Una serpiente se le cruza en el camino a Rosendo Maqui, el alcalde. Este tiembla, porque su esposa, Pascuala, está postrada en cama y cuando vuelve a verla ya ha muerto; pero también anuncia la destrucción de la comunidad, pues esa serpiente es Álvaro Aménabar.

Se muestra un cambio de perspectiva sobre la dicotomía barbarie/civilización, tan esencial en otras novelas latinoamericanas. Para Alegría está muy claro que la *barbarie* no está en el *campo*, sino en el egoísmo y la incomprensión de una *clase dirigente cegada* por intereses económicos; *la civilización*, en tanto, se halla en las *comunidades campesinas*, cuyos valores se presentan como superiores.

Tema: "Lucha entre terratenientes y campesinos por la posesión de la tierra".

Personajes:

Rosendo Maqui: Alcalde de Rumi. Hombre sabio y pacífico.

Álvaro Amenábar: Hacendado de Umay. Ser injusto, no respetaba los derechos de los demás.

Benito Castro: Indio que vivió largo tiempo en la ciudad en donde aprendió a leer y escribir; que ayuda a su comunidad a luchar contra el abuso pero al final muere en un ataque del ejército.

Argumento:

La novela se abre cuando Rosendo había ido a las cumbres a buscar ciertas yerbas para curar a su anciana esposa Pascuala; volvía, cuando de pronto, una culebra ágil y oscura le salió al paso con su mensaje de desdicha: *¡Desgracia! ¡Desgracia!* era la explicación supersticiosa que los indígenas le daban a este hecho. Tal vez, los presagios funestos del reptil le avisarían de la pronta muerte da su esposa o de alguna otra desgracia para Rumi. El narrador intercala historias para explicarnos que por Rumi habían pasado los montoneros de Cáceres y los de Iglesias. Este hecho fugaz dejó hijos bastardos como Benito Castro. Tales recuerdos ingratos permanecían indelebles: El padrastro rechazó a Benito y éste fue acogido en la casa de Rosendo, hasta que salió desterrado.

La paz llegó a su fin en la región. Álvaro Amenábar, hacendado de Umay, mancha el cielo azul de la Comunidad con su presencia: Hacía tiempo que, impulsado por la codicia y su vieja estirpe de encomendero, había puesto los ojos en las tierras de los indios: *Ya sabes que estos terrenos son míos y he presentado demanda* dijo en tono de amenaza a Rosendo. Para la defensa, los comuneros contratan al abogado Bísmark Ruiz. Rumi gana, pues tenía documentos que respaldaban sus derechos, sin embargo, vencieron el soborno, la ineptitud y los falsos testimonios. El fallo judicial fue adverso para los indios: *¡Deberían abandonar las tierras de sus antepasados!*. Amenábar había comprado testigos (como al "Mágico" Julio Contreras y Zenobio García, gobernador de Muncha y otras autoridades), Bismark Ruiz, abogado de Rumi que abandona a los comuneros, Aménabar le pagó cinco mil soles.

Los comuneros dejan las tierras en una prematura dispersión, buscando refugio en Yanañahui (situada en la Puna, zona fría y pedregosa) o se convierten en bandoleros como el rezador Doroteo Quispe, Jerónimo Cahua y el corpulento Eloy Condorumi. Aún más, la adversidad se ceba en contra de Rumi: *Calumniado de instigar a los comuneros, acusado de abigeato e intento de homicidio, de brindar ayuda al Fiero Vásquez y de ocasionar daños en la propiedad de Amenábar, Rosendo Maqui es injustamente encarcelado y castigado brutalmente...* El Fiero Vásquez, bandolero rural que tenía deudas con la ley, también es capturado y es recluido en la misma celda de Maqui. Aquél le propone huir, pero Rosendo no acepta. El Fiero logra escapar y acusan al Alcalde de propiciar este hecho, los gendarmes le golpean inmisericordemente hasta matarlo.

El prudente Clemente Yacu sucede en la Alcaldía a Rosendo. Pasado el tiempo, le reemplaza Benito Castro, que al fin volvía de su largo exilio, Su larga estancia por las ciudades de los Blancos lo había enriquecido: Sabe leer, discriminar y juzgar; había acumulado una rica experiencia en sindicatos y huelgas; por eso, tenía más conocimiento de la justicia que los demás comuneros. No tardó en ser elegido Alcalde, y el árido pedregal de Yanañahui se convertía en tierra generosa por obra comunitaria. Benito organiza a la Comunidad para revertir el ominoso despojo; pero otro fallo Judicial sentenció definitivamente a favor de Amenábar. Castro muere ensangrentado y ya moribundo aconseja a los comuneros que se vayan. *"¿Adónde iremos? ¿Adónde? –implora Marguicha mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no lo sabe y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los máuseres continúa sonando.*

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

(1911 - 1969)

"Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido".

(José María Arguedas)

"La literatura llamada indigenista no es ni podia ser una narrativa cincunscrita al indio sino a todo el contexto social a que pertenece. Esta narrativa describe al indio en función del señor, es decir, del criollo, que tiene el dominio de la economía y ocupa el más alto status social, y del mestizo, individuo social y culturalmente intermedio que casi siempre está al servicio del señor, pero algunas veces aliado a la masa indígena".

(José María Arguedas)

Nació en Andahuaylas y considerado uno de los mejores representantes de la corriente indigenista. A los tres años pierde a su madre y es llevado con sus hermanos a vivir con su abuela, y luego cuando su padre contrae nuevas nupcias, José María vive con su madrastra doña Grimanesa quien dejó una huella de dolor en su vida.*"Voy a hacerles una confesión un poco curiosa: Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía dos años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía tres hijos; yo era el menor y como era pequeño me dejó en casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad del pueblo; tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio, y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo había de vivir con ellos* *en la cocina, comer y dormir allí. Mi cama fue una batea de ésas en que se amasa harina para hacer pan, todos las conocemos. Sobre unos pellejos, y con una frazada un poco sucia, pero bien abrigadora, pasaba las noches conversando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera sabido me habría llevado a su lado, donde sí me hubiera atormentado... Nunca le podré agradecer suficientemente a mi madrastra tal “castigo”, pues fue en esa cocina donde conocí a los indios, donde empecé a amarlos”.*Así como su hermanastro, Pablo Pacheco: *Era hermanastro mío. No solamente era el amo del pueblo, señor de pistola al cinto, sino también terriblemente mujeriego y sexualmente perverso. Yo era un niño de siete años y este hombre, en más de una oportunidad, tuvo la maldad de obligarme a que lo acompañe en sus andanzas amorosas y a que presencie sus “hazañas”*. Cuenta el mismo escritor que su *idioma materno fue el quechua* y solo *aprendió el español a los once años* (en la escuela de Abancay). Después de deambular por tantos lugares, se instala en la costa iqueña, donde es internado junto con su hermano Aristides, en el colegio San Luis Gonzaga de Ica, estudiando ahí los dos primeros años de secundaria. En esta ciudad fue donde se enamoraría de una joven llamada Pompeya, quien lo rechazó con un desplante racista *“No quiero tener amores con serranos”*. El provecho que sacó de aquel lugar fue el libro *Orovilca*.

En 1931 ingresa a la Universidad San Marcos, pero un año más tarde muere su padre y la falta de dinero lo obliga a trabajar en la Central de Correos y comenzaría la publicación de sus primeros cuentos. Por estos años se dedicó la cultura y a la música andina, gracias a la peña Pancho Fierro, fundada en 1935 por Alicia y Celia Bustamante. Hacia 1937, el Perú recibió la visita de del general fascista *Camarotta*, provocando una reacción de los estudiantes en la que participaría Arguedas y por la que será encarcelado en EL SEXTO durante ocho meses. El apoyo para soportar tanta indiferencia llegó de parte de Celia Bustamante con quien se casaría, pero no sería feliz”...*me trataron durante 14 años casi como una pertenencia sin derecho ni a voz ni a voto. Yo no podía invitar a un amigo mío ni a la casa ni a la peña... Celia se enojaba si yo llegaba del colegio, en Sicuani, 15 minutos después de la hora en que salía de clases... en una ocasión estuve muy cerca de lanzarme al balcón y de clavarme un cuchillo, porque en esas horas en que me celaba tan injusta e implacablemente me echaba a llorar...*”

Gracias a la publicación de sus diferentes novelas y su interés por rescatar la cultura indígena fue nombrado *Conservador general del folclor* en el *Ministerio de educación* y, luego *Jefe de sección de Folclor, Bellas Artes y despacho*. Más tarde asume el cargo de *Director de la Casa de la Cultura*.

Inició una polémica literaria sobre la novela *La tierra prometida* de Luis Felipe Ángel (Sofocleto), la que critica por ofrecer una vision superficial de ese mundo creado por los migrantes andinos en la periferia limeña.

En 1968, viaja a Cuba para formar parte del jurado del premio “Casa de las Américas”. En abril, se publica en el número 6 de *“Amaru”*, el *“Primer diario”* de Arguedas y fue el que desató la famosa polémica con el escritor Julio Cortázar. El motivo de esta fue que en una entrevista de Life, Cortázar tuvo frases despectivas hacia Arguedas que como escritor sedentario decía, era un resentido con respecto a los “exiliados” que se encontraban en Europa. Por esta época se le ocurrió la idea de intercalar sus “diarios” entre os capítulos de su última novela. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y más tarde, en la Universidad Nacional Agraria. Siendo Catedrático de esta última, puso fin a su vida: se suicidó. Dejó una carta rara, que mezcla útiles temas estudiantiles con serios problemas psicológicos.Murió en brazos de Celia el 27 de Diciembre de 1968. Recordándola, José María escribió en el diario *El Comercio* el que sería uno de sus últimos artículos:

La obra de Arguedas, desde Aguahasta Los ríos profundos; pasando por Yawar fiesta y Diamantes y pedernales, pueden sin mayor problemas ser inscrita dentro del "Indigenismo" sea este "Ortodoxo" o un "neoindigenismo". Pero Todas las sangres, El sexto y El zorro de arriba y el zorro de abajo" escapa ya al indigenismo propiamente dicho. (Tomás G. Escajadillo)

Su obra se transforma al pasar los años, como dice Escajadillo, la obra arguediana ha seguido un ensanchamiento *geográfico-espiritual*. El mundo geográfico del primer Arguedas se centraba en un ámbito sumamente concreto: Puquio y pequeños pueblos muy cercanos. En *Los ríos profundos* el territorio "humano" se hace más complejo, no solo porque cubre la tierra sur: Abancay y Cuzco; sino porque el colegio en que se desenvuelve la historia de Ernesto recibe personajes de distintos lugares, con distintas ideas. En *Orovilca* se acerca a la costa. En *El sexto*, espacio mucho más cerrado, pero da la oportunidad de mostrar personajes de distintas regiones del Perú. Arguedas enriquece su obra *"Allí conocí mejor el país"*. En *Todas las sangres*, el autor intenta *abarcar la descripción e interpretación del destino de la comunidad total del país... "En Todas las sangres está todo el Perú envuelto en esta lucha, y no solamente está el Perú sino un poco los grandes poderes que manejan al Perú y a todos los países pequeños en todas partes del mundo"* Pero no queda allí, Arguedas deja inconclusa una novela, llena de deseo de interpretar de manera total el país: *El zorro de arriba y el zorro de abajo*, cuyo foco narrativo es Chimbote. En esta obra enfrenta el desplazamiento, la migración, la conformación de gigantescas barriadas bajadas de los cerros, y que proveen la mano de obra y la fuerza obrera y popular, con las expresiones de la modernidad, el capital transnacional y la tecnología.

Su narrativa marca el punto culminante del indigenismo ortodoxo y transita hacia el neoindigenismo.

Centra en la supervivencia y capacidad creadora de la población andina: arte, danza, canto, música.

Manifiesta una oposición y antagonismo constantes de los mundos: blanco contra indios, costa contra la sierra, modernidad contra tradición, dominación y dependencia, hasta llegar a la estructura total de la sociedad peruana, que queda en el ideal o la *utopía*.

Abraza las técnicas novedosas de la nueva narrativa: Realismo Mágico, símbolos, intensificación del lirismo, pues sus obras presentan un marcado carácter autobiográfico y muestran un gran sentido religioso del pueblo, así como su enraizamiento a la tierra en que vive con un concepto animista de la naturaleza: relación estrecha con esa naturaleza a quien considera parte de su familia.

Uno de los problemas más complejos abordados por Arguedas es el de la integración de las distintas vertientes de la sociedad peruana, profundamente escindida en realidades sociales, culturales, regionales y raciales muy diversas y, en algunos casos, contrapuestas. Uno de esos problemas es el de los mestizos: En sus primeros libros el mundo está escindido entre mistis e indios, pero no hay lugar para los mestizos.

Para Arguedas, el Castellano académico es casi una mordaza *«Bajo un falso lenguaje se mostraba un mundo como inventado, sin médula y sin sangre; un típico mundo 'literario' en el* *que la palabra ha consumido la obra»*., en todo caso, no oye en las frases escritas el eco de todo aquello que quiere dar a conocer, no vibra esa prosa como él quiere que vibre, como el alma quechua: *«Cinco años luché por desgarrar los quechuismos y convertir al castellano literario en el instrumento único. Escribí los primeros capítulos de la novela muchas veces y volví siempre al punto de partida: la solución del bilingüe, trabajosa, cargada de angustia»* Opta pues por salvar la cultura quechua por intermedio del castellano, sin el auxilio del cual no ve ninguna supervivencia posible de la cultura andina. Modifica el castellano, quita y pone, hasta convertirlo en un instrumento propio. Crea efectos, implicaciones, nuevas sonoridades, *hace penetrar el quechua en el castellano a través del uso profuso de vocablos quechuas y calcando la sintaxis de esa lengua.* Son esos los desordenamientos. Se trata de una hibridación, como es híbrido el título de la obra: «yawar» que significa «sangre» y fiesta, la fiesta sangrienta. (Cecilia Hare)

OBRAS:

Agua (1935): Este libro reúne tres cuentos: *"Agua"*, *"Los escoleros"* y *"Warma kuyay"*. Narrados por un niño blanco incorporado al mundo indio.

"...Los relatos de Agua contienen la vida de una aldea andina del Perú, en que los personajes de las facciones tradicionales se reducen, muestran y enfrentan nítidamente. Allí no viven sino dos clases de gentes que se representan dos mundos implacables y esencialmente distintos: el terrateniente convencido hasta la médula, por la acción de los siglos, de su superioridad humana sobre los indios, que han conservado con más ahínco la unidad de su cultura, por el mismo hecho de estar sometidos y enfrentados a una tan fanática y bárbara fuerza. (...) Mi niñez trascurrió en una de esas aldeas en que hay 500 indios por cada terrateniente. Yo comía en la cocina con los "lacayos" y ´concertados´ indios, y durante varios meses fui huésped de una comunidad" (José María Arguedas)

***Yawar fiesta* (1941- primera novela):** Trata sobre la intensa controversia para que la corrida de toros se realice según las costumbres comuneras ancestrales; es decir con toreros indígenas y bajo la acción feroz del cóndor atado al lomo del toro bravo (el Misitu), al que va desangrando conforme discurre la corrida; o conforme a los estilos que trae la vida moderna en la capital de la república, que es el hilo temático primordial de la primera novela. Se debe tener en consideración que en la novela no aparece el cóndor, que equivocadamente muchos creen, lo que sucede es que en el sur del Perú, hay variantes de esta celebración.

Diamantes y pedernales (1954), ***Los ríos profundos*** (1958).

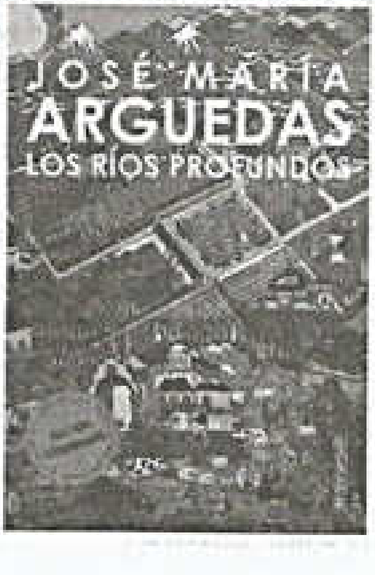
***Todas las sangres* (1964):** Esta es la primera novela que puede llevar el incómodo, pero inevitable rótulo de novela social, de novela francamente social.

"Ofrece el cuadro total de la vida peruana, con los malos y los buenos, con los señores y los siervos, con los ricos y los pobres, con los modernos y los atrasados, blancos, mestizos, indios, en un entrevero que retrata la realidad de la vida; pero, en el que va a sobresalir la figura austera de El Indio, por encima de la crueldad del gamonal, la insignificancia del mestizo pueblerino, la arrogancia del técnico, la tardía bondad del hacendado que fracasó como dueño tiránico. Etcétera". (Luis E. Valcárcel)

***El zorro de arriba y el zorro de abajo* (1971):** Obra póstuma, se caracteriza por presentar intercalación de diarios personales e intimistas en los que Arguedas refiere los tormentos que le agobiaban desde niño y los deseos de querer acabar con su vida. Se añaden dos cartas y un epílogo. El título fue tomado de la traducción que hiciera Arguedas del libro *Dioses y hombres de Huarochirí*. Por otro lado trata los problemas del acelerado proceso de modernización del puerto de Chimbote (boom pesquero); atraída por esto, llega la migración andina, en busca, también de integrarse a la llamada modernidad. Consecuencia de esto: la pérdida de la identidad del hombre andino y su degeneración moral.

NOTA: En 1973, José Luis Rouillon publicó un conjunto de cuentos reunidos bajo el título *Cuentos olvidados*, que José María Arguedas había publicado en diversos periódicos y revistas, especialmente entre los años 1934 y 35. Hasta entonces esos relatos no habían sido reunidos en libro alguno. El volumen citado incluye los cuentos: *Los comuneros de Ak'ola, los comuneros de Utej Pampa*, muestran el mundo de los campesinos quechuas en la región de Puquio, donde Arguedas vivió quizá los años más intensos de su vida y que han quedado sublimados en muchos de sus cuentos y en muchas páginas de sus novelas. Cerros y quebradas, aldeas, fiestas campesinas, ternura en las relaciones entre indios, paisajes y animales y la tensión llena de odio entre latifundistas y campesinos; casi todo el universo de Arguedas insinuado en pocas páginas.*Kellk'atay Pampa*nos hunde en el paisaje de la puna y en el lirismo de los niños pastores.*El cargador*se detiene ante un anormal precursor de las criaturas deformes de sus relatos –el "Upa" don Mariano de *Diamantes y Pedernales*, la "Opa" demente de *Los ríos profundos*, la "Kurku" Gertrudis de *Todas las sangres*.*El Vengativo*se aventura, como más tarde *Todas las sangres*, en las pasiones de los "principales" que estallan en medio de la serenidad de los indios.
EN POESÍA LÍRICA desarrolló su obra *Katatay*.

LOS RÍOS PROFUNDOS



Obtuvo el mayor reconocimiento tanto nacional como internacional. Recibe por esta obra el premio Fomento a la Cultura Ricardo Palma (que no consiguió con *Diamantes y pedernales*) y en el ámbito internacional quedó finalista en EEUU, en 1963, del premio William Faulkner.
Tema: Identificación con el mundo andino.

Ernesto, narrador-personaje, acompaña a su padre a Cusco, pueblo entrañable del que siempre había escuchado y deseaba contemplar. Ahí conoce al viejo, su tío, hacendado cruel, que de inmediato despierta ira y repugnancia por su carácter. Recuerda los pueblos que ha conocido como fruto de los recorridos con su padre, pues este es abogado itinerante ha trajinado por diversos caseríos pobres y humildes. “*Mientras trotábamos en la llanura inmensa, yo veía el Cuzco; las cúpulas de los templos a la luz del sol, la plaza largaen donde los árboles no podían crecer. ¿Cómo se habían desarrollado, entonces, los eucaliptos, en las laderas del Sacsayhuaman? Los señores avaros habrían envenenado quizá, con su aliento, la tierra de la ciudad. Residían en los antiguos solares desde lostiempos de la conquista. Recordé la imagen del pequeño cedrónde la casa del Viejo. Mi padre iba tranquilo*” Llegan a Abancay donde es internado en un colegio, cuyo director es el padre Linares; allí conoce la diversidad cultural representada en personajes de diferentes edades y clases sociales: Añuco (hijo de un hacendado caído en la ruina), El Peluca (Tiene 20 años y una pasión efermiza hacia la opa Marcelina), Antero (el Markask'a o el Marcado, hijo de un hacendado del valle de Apurimac, es quien lleva el Zumbayllu «*La esfera (del trompo) estaba hecha de un coco de tienda, de esos pequeñísimos cocos grises que vienen enlatados; la púa era grande y delgada. Cuatro huecos redondos, a manera de ojos, tenía la esfera*»; pero durante la rebelión de las chicheras, a diferencia de Ernesto, favorece a los hacendados), Lleras (altanero y abusivo), Palacios (Era el único llegado de una comunidad indígena), Chauca (reprimía su pasión enfermiza por Marcelina, azotándose), La Opa (símbolo sexual del colegio). Poco a poco va adaptándose a ese mundo, atravesando diversas experiencias: sexualidad, racismo, adolescencia y peleas. A lo largo de la obra se reviven los cantos, la música quechua, el drama de los colonos y Ernesto participa de la rebelión de las chicheras, comandadas por doña Felipa debido a que no querían venderles sal. Sufre también por la opa Marcelina, quien es objeto sexual de sus compañeros. Al final como secuela de sus actos, el niño Ernesto, abandona el colegio, pues una peste “El Tifus” había llegado. “*El Pachachaca gemía en la oscuridad, al hondo de la inmensaquebrada. Los arbustos temblaban con el viento.La peste estaría, en ese instante, aterida por la oración delos indios, por los cantos y la onda final de lasharahuis, que habrían penetrado a las rocas, que habrían alcanzado hasta la raízmás pequeña de los árboles.—¡Mejor me hundo en la quebrada! —exclamé—. La atravieso, llego a Toraya, y de allí a la cordillera... ¡No me agarrarála peste!Corrí; crucé la ciudad.Por el puente colgante de Auquibamba pasaría el río, en latarde. Si los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habíananiquilado a la fiebre, quizá, desde lo alto del puente, la veríapasar, arrastrada por la corriente, a la sombra de los árboles. Iríaprendida en una rama de chanchacomo o de retama, o flotandosobre los mantos de fores de pisonay que estos ríos profundoscargan siempre. El río la llevaría a la Gran Selva, país de losmuertos. ¡Como al Lleras!*

MANUEL SCORZA TORRES

(1928 – 1985)

“*Mi experiencia política, que la he mantenido siempre y que la mantendré hasta el final como preocupación esencial de vida, tiene su origen en las situaciones de abuso, de miseria que he visto, primero en mi propia familia y luego en los pueblos en los que me ha tocado vivir. Situaciones de extrema pobreza, de miseria extrema, de impotencia, de injusticia; todo esto me empujó a la decisión de hacer algo y de actuar políticamente.*” (Manuel Scorza)

Las imprecaciones, aparecido en México en 1955 fue su primer libro de poesía. Al regresar al Perú obtuvo en 1958 el Premio Nacional de Poesía. Scorza se dedicó a una labor de verdadero docente, pues tratando de que todos los peruanos puedan acceder a la lectura, se convirtió en editor, publicando libros a bajo costo y colocándolos en kioscos ubicados en distintos lugares de Lima y resultó todo un éxito logrando que las publicaciones se agotaran. Demostrando, en realidad, el problema de la falta de lectura era que los precios de los libros no eran accesibles para la mayoría. Escribió otros poemarios como *Los adioses, Desengaños del mago*.

En narrativa, escribió *La Guerra Silenciosa*, conjunto de novelas conformado por: *Redoble Por Rancas*, de 1970 fue la más conocida e inicia la serie, mostró la desigual lucha de los campesinos para recuperar sus tierras usurpadas por los hacendados y la multinacional Cerro de Pasco Corporation. *Garabombo el Invisible (1972), El Jinete Insomne (1977), Cantar de Agapito Robles (1977) y La Tumba del Relámpago (1978)*. En febrero de 1983, publicó su última novela *La danza inmóvil* que no formaba parte de "La guerra silenciosa".El 28 de noviembre de 1983, cuando viajaba en el boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, que se dirigía desde París a Madrid, y poco antes de aterrizar en el aeropuerto de Barajas, el avión cayó a tierra perdiendo la vida los 56 pasajeros, entre los que se encontraba Scorza y 25 miembros de la tripulación, milagrosamente hubo dos sobrevivientes. Se dirigía a Bogotá para participar del Encuentro Cultural Hispanoamericano. En ese mismo vuelo murieron la novelista argentina Marta Traba, su esposo uruguayo Angel Rama, el novelista mexicano Jorge Ibargüengoitia y la pianista catalana Rosa Sabater.

Sus restos llegaron a Lima el 5 de diciembre siendo recibido por familiares, representantes del gobierno, parlamentarios, militantes del FOCEP y también por grupos de campesinos de los Andes Centrales, entonces tenía 55 años.

twitter.com/calapenshko

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

POSMODERNISMO

- Transición entre Modernismo y Vanguardismo.
- Desde 1911 (Simbólicas) hasta 1922 (Trilce)
- **José María Eguren**: Inicia la Poesía contemporánea en el Perú. Poesía pura, simbolista y cosmopolita. Sugerencia, musicalidad, exotismo. Recrea ambientes medievales, del mundo infantil y del misterio. Poesía antideclamatoria.
- **Movimiento Colónida**: Revista "Colónida". Buscan lo nacional en lo provinciano. Fueron antiacademicistas (antiarielistas)
- **Abraham Valdelomar**: Inicia el cuento peruano (criollo, regionalista). Describe costumbres, paisajes provincianos. Tono intimista.

VANGUARDISMO

- Versolibrismo. Caligramas. Impacto de ismos europeos. Cosmopolita e Indigenista
- Oncenio de Leguía. Modernización de Lima. Capitalismo de EEUU. Ideas socialistas.
- **César Abraham Vallejo Mendoza, El Poeta del Dolor.**
  - ETAPAS
    - **Modernista**: Los heraldos negros (1918): Presenta influencia de Rubén Darío y Julio Herrera (Modernistas). Rescata elementos provincianos. Temas: Dolor. familia. erotismo.
    - **Vanguardista**: Trilce (1922): Poemas sin título. Escritura caprichosa: invertida, vertical. Inclusión de números y onomatopyas. Hermetismo. Temas: Soledad. familia. cárcel. erotismo.
    - **Compromiso Político y social**: Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz: Poemarios póstumos, lenguaje de la conversación cotidiana.

INDIGENISMO

- Revalora el mundo andino Coexistencia con el Vanguardismo. Denuncia los abusos en el
- Oncenio de Leguía. Modernización de Lima. Capitalismo de EEUU.
- Proceso evolutivo establecido por el crítico Tomás Escajadillo.
  - PERÍODOS
    - **Indianismo**: Paternal: Manuel González Prada, Clorinda Matto de Turner, Narciso Aréstegui. Exotista: Ventura García Calderón, Abraham Valdelomar.
    - **Indigenismo Ortodoxo**: Variante del Regionalismo. Narrativa omnisciente y lineal. Abandona la visión idealizada del indio. Enrique López Albújar: Cuentos andinos.
    - **Neoindigenismo**: Uso de técnicas modernas. Uso del Realismo Mágico. Intensificación del lirismo. José María Arguedas: Los ríos profundos.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Interpreta la frase "Tuércele el cuello al Cisne de engañoso plumaje".
Rpta.:..

2. ¿Por qué se dice que el postmodernismo fue una superación del Modernismo?
Rpta.:..

3. ¿De dónde deriva el nombre de Colónida?
Rpta.:..

4. ¿Qué fue el Palais Concert?
Rpta.:..

5. La renovación literaria del Postmodernismo consistió en:
Rpta.:..

6. ¿A quién se le considera como el iniciador del cuento criollo?
Rpta.:..

7. ¿Qué diferencia encuentras entre la narrativa criollista y el futuro indigenismo?
Rpta.:..

8. El autor de *La venganza del cóndor*:
Rpta.:..

9. El movimiento Colónida se enfrentó al academicismo del movimiento:
Rpta.:..

10. ¿Cuál es el escenario de los cuentos de Valdelomar?:
Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: Mi madre no dijo una sola palabra y, bajo la luz amarillenta del lamparín, todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Este fragmento corresponde al cuento

A) Warma kuyay.
B) Paco Yunque.
C) Los gallinazos sin plumas.
D) El vuelo de los cóndores.
E) El caballero Carmelo.

SUSTENTACIÓN: El Posmodernismo significa la crisis y debilitamiento de la estética modernista en autores todavía con muchos de sus rasgos fundamentales (El Eguren de sus dos primeros poemarios) y la transición del modernismo a otras líneas creadoras como el vanguardismo y el realismo regionalista. En el Perú, osciló entre 1911 (publicación de Simbólicas de Eguren) y 1922 (cuando el vanguardismo cuaja en Trilce de Vallejo). El posmodernismo buscaba un arte más localista (busca lo nacional en lo provinciano), la expresión sencilla, tierna e intimista. El texto pertenece al cuento de Valdelomar El caballero Carmelo y recoge características del Posmodernismo.

CLAVE: E

PREGUNTA 2: Los personajes que en El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría tienen el papel de alcalde de la comunidad de Rumi y que representan, respectivamente, la tradición y la modernidad son

A) Álvaro Amenábar y El Mágico.
B) Augusto Maqui y Demetrio Sumallacta.
C) El Fiero Vásquez y Benito Castro.
D) Calixto Páucar y Álvaro Amenábar.
E) Rosendo Maqui y Benito Castro.

PNHO

SUSTENTACIÓN: El Indigenismo se desarrolla como una variante del Regionalismo entre los años 1920 - 1940. Los escritores abandonan la idealización romántica del indio, presentando una visión realista en cuanto se ve al indio inmerso en una problemática social. En la zona norte del

Perú fue representado por Ciro Alegría cuya novela El mundo es ancho y ajeno. En esta obra se plantea la lucha entre terratenientes y campesinos por la posesión de la tierra. Puede observarse una simetría ternaria en la división de los capítulos, de ocho en ocho: en el VIII, se deshace la comunidad. Los hombres jóvenes salen al mundo y hay desagregación de la comunidad; en el XVI, muere Rosendo Maqui (primer alcalde que representa la tradición); en el XXIV, muere Benito Castro (segundo alcalde que encarna la modernidad), símbolo del espíritu de lucha de la nueva generación.

CLAVE: E

PREGUNTA 3: "Desde la aurora / combaten dos reyes rojos, / con lanza de oro". Estos versos corresponden al poemario.......... de..........

A) Los heraldos negros – César Vallejo
B) Las voces múltiples – Abraham Valderomar.
C) Pasionarias – Ricardo Palma.
D) Minúsculas – Manuel Gonzales Prada.
E) Simbólicas – José María Eguren.

SUSTENTACIÓN: José María Eguren es el iniciador del ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. Su poesía considerada Simbolista se caracterizó por la musicalidad, la sugerencia como persuasión de la palabra, pues para nuestro poeta la palabra debe connotar, el exotismo que lo traslada a mundos imaginarios de ensueño y de misterios infantiles, a las leyendas medievales de reyes y personajes de cuentos, el cromatismo y lenguaje poético. Los versos pertenecen al poema Los reyes rojos cuyo tema es la lucha como esencia de la vida y que se halla en el poemario Simbólicas.

CLAVE: E

PREGUNTA 4: Señale cuál de las alternativas presenta la relación correcta entre autor y obra literaria.

A) César Vallejo - Simbólicas
B) José María Arguedas - Los ríos profundos
C) José María Eguren - Poemas humanos
D) Manuel González Prada - El mundo es ancho y ajeno
E) Abraham Valdelomar - Prosas profanas

SUSTENTACIÓN: Entre los movimientos que se desarrollaron en el Perú, aparecen:

Realismo: Tiene como exponente a Manuel González Prada Pájinas libres.

Posmodernismo: Busca lo nacional en lo provinciano, es representado por Abraham Valdelomar.

Simbolismo: Plantea la idea de la poesía como sugerencia. José María Eguren y su obra Simbólicas.

Vanguardismo: Buscó la innovación formal y temática en el poema. Trilce de César Vallejo.

Indigenismo: Movimiento que revalora el mundo indígena. José María Arguedas Los ríos profundos.

CLAVE: B

PREGUNTA 5: Abraham Valdelomar usó el seudónimo de "Conde de Lemos" y lideró el movimiento Colónida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza certeramente a dicho movimiento?

A) Significó un intento serio de revalorar la época colonial.

B) Buscó desterrar de la literatura peruana toda influencia europea.

C) Posibilitó el triunfo del Romanticismo en el Perú.

D) Intentó organizar a los escritores en torno a una doctrina social.

E) Fue una insurrección contra el gusto conservador y el academicismo.

SUSTENTACIÓN: El Movimiento Colónida estuvo conformado por jóvenes de espíritu rebelde que luchaban contra el arte estancado, el gusto conservador y academicista, logrando producir profundas transformaciones en la literatura nacional. Lo conformaron, entre otros, Federico More, Percy Gibson, Luis Enrique Carrillo, Alberto Hidalgo y su líder Abraham Valdelomar. Se caracterizaron por el surgimiento de la Peruanidad en sus temas, evocando la vida provinciana, hechos sencillos y cotidianos.

CLAVE: E

PREGUNTA 6: Abraham Valdelomar escribió "El Caballero Carmelo" influido por su

A) afán de valorar la cultura andina.
B) interés en la historia peruana.
C) conocimiento del mundo urbano.
D) infancia rural, vinculada al mar.
E) rechazo al feudalismo tradicional.

SUSTENTACIÓN: El Posmodernismo peruano se desarrolla a inicios del siglo XX y tuvo como representante a Abraham Valdelomar. Su mejor logro estuvo en la narrativa, por lo que es considerado como el Iniciador del verdadero cuento peruano. Presenta un lenguaje de sello personal, reminiscencias de su infancia cuyo escenario es el hogar nativo (rural) en el que pasó gran parte de su niñez: el puerto de Pisco, San Andrés de los pescadores, el mundo vinculado al mar.

CLAVE: D

PREGUNTA 7: Sus novelas emplean un español quechuizado, representan los conflictos de la cultura andina y manifiestan un lenguaje lírico intenso. ¿A qué escritor corresponde esta caracterización?

A) Ciro Alegría
B) Mario Vargas Llosa
C) Abraham Valdelomar
D) José María Arguedas
E) Inca Garcilaso de la Vega

USTENTACIÓN: El Indigenismo se desarrolla como una variante del Regionalismo entre los años 1920 – 1940 en el Perú. Entre sus exponentes principales tenemos a Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno, Manuel Scorza con Redoble por Rancas y José María Arguedas con Los ríos profundos. Es Arguedas quien en sus novelas emplea un lenguaje altamente lírico, presenta un español quechuizado "hace penetrar el quechua en el castellano a través del uso profuso de vocablos quechuas y calcando la sintaxis de esa lengua"y representa los conflictos de la cultura andina.

CLAVE: D

REGUNTA 8: ¿Cuáles de las siguientes características correspondena la obra novelística de José María Arguedas?

I. Utilización de canciones y mitos quechuas
II. Empleo de recursos propios de la vanguardia
III. Defensa de la cultura y valores indígenas
IV. Elaboración de complejas estructuras formales

A) I y III
B) I y II
C) II y IV
D) III y IV
E) I y IV

SUSTENTACIÓN: La obra de José María Arguedas marca el punto culminante del indigenismo ortodoxo y transita hacia el neoindigenismo. Centra su atención en la supervivencia y capacidad creadora de la población andina: arte, danza, canto, música. Manifiesta una oposición y antagonismo constantes de los mundos: blanco contra indios, costa contra la sierra, modernidad contra tradición, dominación y dependencia, hasta llegar a la estructura total de la sociedad peruana, que queda en el ideal o la utopía. Hace penetrar el quechua en el castellano a través del uso profuso de vocablos quechuas y calcando la sintaxis de esa lengua. Recurre a canciones y mitos quechuas, así como a la defensa de la cultura y valores indígenas.

CLAVE: A

PREGUNTA 9: Los primeros poemas de Valdelomar reciben influencia de:

A) Los simbolistas franceses
B) La poesía modernista
C) El mundo mágico provinciano
D) La vanguardia de Vallejo
E) La musicalidad de Eguren

SUSTENTACIÓN: En cuanto a poesía, Valdelomar evoluvionó en tres momentos y sus primeros versos fueron una expresión de su admiración a Darío.

CLAVE: B

PREGUNTA 10: "Tristitia", "El hermano ausente en la cena pascual" se enmarcan dentro de la temática:

A) Modernista
B) Postmodernista.
C) Realista
D) Socialista
E) Vanguardista

SUSTENTACIÓN: La segunda etapa de la poesía de Valdolomar se limpia, se desnuda del tinte modernista y busca lo natural, lo provinciao, lo familiar.

CLAVE: B

PREGUNTA 11: El movimiento Colónida:

A) desarrolló temas exóticos
B) se opuso al academicismo arielista
C) fue un movimiento histórico
D) nace con la publicación de « Simbólicas»
E) recibe la influencia del preciosismo francés

SUSTENTACIÓN: Siguiendo la línea de González Prada, el movimiento Colónida se enfrentó al academicismo de los arielistas.

CLAVE: B

PREGUNTA 12: A diferencia de autores como José María Arguedas y Ciro Alegría, el indigenismo de Clorinda Matto de Turner se caracteriza por mostrar

A) las nuevas técnicas narrativas.
B) los diversos conflictos del mundo andino.
C) la mentalidad de las clases burguesas.
D) una visión paternalista sobre los indígenas.
E) la estética vanguardista y modernista.

SUSTENTACIÓN: Para los primeros indigenistas el indígena era un ser que necesitaba guía y protección. La visión paternalista era la imperante en los primeros momentos del Indigenismo peruano.

CLAVE: D

PREGUNTA 13: José María Arguedas, Manuel Scorza y Ciro Alegría representan, respectivamente, la zona

A) selvática, costeña y serrana.
B) central, norteña y oriental.

C) surandina, central y norandina.
D) serrana, costeña y urbana.
E) costeña, sureña y norteña.

SUSTENTACIÓN: La obra de José María Arguedas se contextualiza en la sierra sur; la de Manuel Scorza, en la sierra central; la de Ciro Alegría, en la sierra norteña.

CLAVE: C

PREGUNTA 14: "Uno de los temas de Poemas humanos, de César Vallejo, es la

A) Fe de un mañana sin esperanza para el pobre".
B) importancia social de la ciencia y la tecnología".
C) posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva".
D) muerte que produce alienación en el individuo".
E) nostalgia por la familia y el pasado colonial.

SUSTENTACIÓN: En Poemas humanos, Vallejo trata temas como la pobreza y el hambre, el cuerpo como espacio de dolor y liberación, y la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva.

CLAVE: C

PREGUNTA 15: En el poemario Poemas humanos, aparece el tema de la solidaridad como el eje fundamental para el desarrollo del

A) socialismo español.
B) capitalismo hispano.
C) arte vanguardista.
D) poeta provinciano.
E) hombre moderno.

SUSTENTACIÓN: En Poemas humanos, Vallejo aborda reiterativamente el tema de la solidaridad como el eje fundamental para el desarrollo del hombre moderno, pues solo así parece posible un futuro pleno de dicha colectiva.

CLAVE: E

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. En los siguientes versos de "Los Reyes Rojos" de José María Eguren. ¿Qué característica resalta?

Desde la aurora / combaten dos reyes rojos, / con lanza de oro. // Por verde bosque / y en los purpurinos cerros / vibra su ceño. (...) Viene la noche / y firmes combaten foscos / los reyes rojos.

A) El intenso cromatismo
B) La experimentación formal
C) La expresión nostálgica
D) El lenguaje sentencioso
E) El cuestionamiento a la colonia.

2. "José Carlos Mariátegui considera que la obra poética de Eguren

A) es una poesía para ser declamada".
B) refleja todo el modernismo europeo".
C) busca la atención de las multitudes".
D) pertenece al período cosmopolita".
E) rechaza todo afinamiento formal".

3. *Hoy se casa el duque Nuez;*
viene el chantre, viene el juez
y con pendones escarlata
florida cabalgata; a la una, a las dos, a
las diez; que se casa el Duque primor
con la hija de Clavo de Olor.

Sobre el poema anterior, "El Duque", marque lo correcto.

A) Expone una poesía que rechaza toda influencia cosmopolita.
B) Las palabras aparecen asociadas rítmica y musicalmente.
C) Los versos proponen el alejamiento de lo lúdico y lo onírico.
D) Describe la realidad exterior y la interior del hablante poético.
E) Imágenes, matices y colores construyen una realidad objetiva.

4. ¿Qué características de la obra de Valdelomar hallamos en el siguiente fragmento?

En la mañana azul, al despertar, sentía
el canto de las olas como una melodía
y luego el soplo denso, perfumado del mar,
y lo que él me dijera aún en mi alma persiste;
mi padre era callado y mi madre era triste
y la alegría nadie me la supo enseñar.

A) Espíritu crítico y rebeldía social.
B) Tono nostálgico, tierno e íntimo.
C) Escenas de su juventud urbana.
D) Evocación de su vivencia europea.
E) Exaltación de su decepción amorosa.

5. ¿Qué característica de la obra de Valdelomar resalta en los siguientes versos?

La misma criada pone, sin dejarse sentir,
la suculenta vianda y el plácido manjar;
pero no hay alegría ni el afán de reír
que animaran antaño la cena familiar
y mi madre que acaso algo quiere decir,
ve el lugar del ausente y se pone a llorar...

A) Expone el dolor de las familias humildes de Lima.

B) Emplea el exotismo y la musicalidad modernistas.
C) Refleja la algarabía de las fiestas patrias.
D) Representa la añoranza por el paisaje de Pisco.
E) Refiere el recuerdo e intimidad de la vida familiar.

6. "Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas: miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha".
Complete: "El narrador describe al Carmelo y al Ajiseco como dos

A) maliciosas aves que luchan por su honra.
B) valientes y justicieros caballeros medievales.
C) gallos con rasgos y características humanas.
D) seres trágicos resignados por la derrota.
E) amigos que formaron parte del hogar familiar.

7. ¿Qué temas se presentan en los siguientes versos del poema "Enereida", de *Los heraldos negros*?

Mi padre, apenas,
en la mañana pajarina, pone
sus setentiocho años, sus setentiocho
ramos de invierno a solear.
El cementerio de Santiago, untado
en alegre año nuevo, está a la vista.
Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él,
y tomaron de algún entierro humilde.

A) El trabajo y la solidaridad humanos
B) La familia y el hogar provinciano
C) La explotación social del hombre
D) El sufrimiento humano y la cárcel
E) El compromiso político y familiar

8. ¿Qué temas se desarrollan en los siguientes versos de *Trilce*?

Aguedita, Nativa, Miguel?
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a haber dejado solo,
y el único recluso sea yo.

A) El hogar provinciano y la revolución
B) El compromiso político y el hambre
C) La cárcel y la soledad humana
D) La duda y lo absurdo de la existencia
E) La orfandad y la indiferencia actual

9. ¿Qué caracteriza al estilo de los siguientes versos de *Trilce*?

Gallos cancionan escarbando en vano.
Boca del claro día que conjuga (...)

A) Utiliza arcaísmos propios de la poesía tradicional.
B) Emplea la métrica y rima propias del Modernismo.
C) Propone la renovación de la ortografía castellana.
D) Altera el uso convencional de la gramática.
E) Aprovecha el nivel espacial mediante el caligrama.

10. ¿Qué tema sobresale en los siguientes de *Trilce*?

Aguedita, Nativa, Miguel,
cuidado con ir por ahí, por donde

acaban de pasar gangueando sus memorias
dobladoras penas,
hacia el silencioso corral, y por donde
las gallinas que se están acostando todavía,
se han espantado tanto.
Mejor estemos aquí no más.
Madre dijo que no demoraría.

A) El hogar provinciano asociado a la ausencia materna
B) La niñez rural relacionada con el abandono paternal
C) La añoranza de un amor juvenil y provinciano
D) La búsqueda de un ideal estético en su lucha política
E) La experiencia carcelaria y el recuerdo de la infancia

11. ¿Qué rasgos del estilo de Vallejo aparecen en los siguientes versos?
humanos.
¡Amado sea
el que tiene hambre o sed, pero no tiene
hambre con qué saciar toda su sed,
ni sed con qué saciar todas sus hambres!

A) El uso imágenes exóticas en el poema
B) El experimentalismo lingüístico formal
C) La utilización de un narrador objetivo
D) El empleo de paralelismos y oposiciones
E) La forma dramática por el uso de diálogos

12. *Completamente. Además, ¡vida!*
Completamente. Además, ¡muerte!
Completamente. Además, ¡todo!
Completamente. Además, ¡nada!
Completamente. Además, ¡mundo!
Completamente. Además, ¡polvo!
Sobre el fragmento anterior de *Poemas humanos*, marque lo correcto.

A) Tiene notoria influencia del Modernismo rubendariano.
B) Recurre a un estilo de paralelismos y oposiciones.
C) Alude a la sensación de encierro y soledad carcelarias.
D) Utiliza una ortografía caprichosa y quiebra la sintaxis.
E) Propone la solidaridad como clave del progreso social.

13. *levantan sus defectos capitales con cintas,*
su mansedumbre y sus
vasos sanguíneos, tristes, de jueces colorados.
Tienen su cabeza, su tronco, sus extremidades,
tienen su pantalón, sus dedos metacarpos y un palito; (...)
¿Qué característica del estilo de Vallejo aparece en los anteriores versos?

A) utiliza una serie de paralelismos.
B) emplea imágenes corporales.
C) usa el lenguaje de la conversación.
D) muestra su compromiso político.
E) quiebra la estructura sintáctica.

14. "El viejo Chauqui había dicho además: «Cada día, para pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican en la ley y el derecho. ¡La ley!; ¡el derecho! ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendao habla de derecho es que algo está torcido y si existe ley, es solo la que sirve pa fregarnos".

Según el texto anterior de *El mundo es ancho y ajeno*, ¿Qué genera la desaparición de las comunidades?

A) La entrega de las tierras, de manera voluntaria, al gobierno.
B) El interés de los campesinos por el cuidado de sus tierras.
C) La tierra de cultivo dejó de ser valiosa para los campesinos.
D) Los terratenientes sienten pena por las comunidades andinas.
E) La justicia tiende a ponerse del lado de los gamonales.

15. Lea el siguiente de *El mundo es ancho y ajeno*, y marque la alternativa correcta.

Era hermoso de ver el cromo jocundo del caserío y era más hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde luego, puede afirmar o negar la excelencia de esa vida. Los seres que se habían dado a la tarea de existir allí, entendían, desde hacía siglos, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida.

A) La civilización confronta la felicidad y la justicia presentes en la comunidad.
B) La comunidad campesina es la única realidad que dignifica la vida del indio.
C) La comunidad es, cualitativamente, similar a estructuras feudales.
D) El narrador describe idílicamente a la comunidad anunciando su trágico final.
E) Los comuneros, a pesar de su felicidad, aspiraran a vivir como terratenientes.

16. *Yanañahui no tiene punto de comparación salvo por la libertad en que viven los integrantes de la comunidad de Rumi. Se trata de una "pampa aguachenta" con "las laderas pedregosas (...) Yanañahui y sus contornos era un país de niebla y viento" (...) tierra de altura en donde indio ha llegado a penar, lluvias y vientos cortantes, sembríos que se pierden y ganado que se escapa (...). Era muy dura la vida.*

Según el fragmento citado de *El mundo es ancho y ajeno*, podemos deducir que los comuneros

A) pelearán para desalojar a Álvaro Amenábar de Rumi.
B) terminarán trabajando bajo las órdenes del hacendado.
C) ya fueron despojados de las tierras fértiles de Rumi
D) recibieron nuevas tierras entregadas por Amenábar.
E) cansados de padecer, deciden abandonar Yanañahui.

17. Lea el siguiente párrafo de *Los ríos profundos* y marque la alternativa correcta.

La peste estaría, en ese instante, aterida por la oración de los indios, por los cantos y la onda final de los harahuis, que habrían penetrado a las rocas, que habrían alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles (...) Por el puente colgante de Auquibamba pasaría el río, *en la tarde. Si los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, quizá, desde lo alto del puente, la vería pasar, arrastrada por la corriente, a la sombra de los árboles. Iría prendida en una rama de chachacomo o de retama, o flotando sobre los mantos de flores de pisonay que estos ríos profundos cargan siempre. El río la llevaría a la Gran Selva, país de los muertos. ¡Como al Lleras!*

A) Hay una visión muy escéptica acerca de la cosmovisión indígena.
B) La peste puede penetrar en todos los ámbitos de la naturaleza.
C) Con sus rezos los colonos aniquilan a quienes causan la peste.
D) El narrador evidencia una notoria identificación con el mundo andino.
E) La falta de educación hace que los hacendados crean que la peste vive.

18. Al mostrar, en la novela *El mundo es ancho y ajeno*, la aniquilación de la comunidad indígena, Ciro Alegría presenta una

A) defensa de la modernización del Ande.
B) crítica del rol de la clase dirigente limeña.
C) clara oposición a influencia europea.
D) reivindicación de las tradiciones costeñas.
E) obra de marcadas connotaciones políticas.

19. *— Les quitaron la sal a los pobres mientras reventaban zurriagazos. El corazón les arrancaron —me atreví a decirle.*

— Lo robado, no hijo. Lo robado ni para los pobres.

— Ellas no robaron; no quisieron recibir nada. Les entregamos la sal y corrían.

— ¿Por qué dices "les entregamos"?

— Yo también fui, Padre. ¿Es robo eso?

— Te atreves, pequeño. Si eres inocente no juzgues. Yo soy viejo, e hijo de Dios.

El fragmento anterior de *Los ríos profundos*, hace referencia al robo de la sal dirigido por________ y apoyado por__________.

A) la opa Marcelina – Ántero
B) el padre Linares – Ernesto
C) el Viejo – el padre Linares
D) doña Felipa – el niño narrador
E) los colonos – el protagonista

20. *Los ríos fueron siempre míos; los arbustos que crecen en las faldas de las montañas, aun las casas de los pequeños pueblos, con su tejado rojo cruzado de rayas de cal; los campos azules de alfalfa, las adoradas pampas de maíz. Pero a la hora en que volvía de aquel patio, al anochecer, se desprendía de mis ojos la maternal imagen del mundo. Y llegada la noche, la soledad, mi aislamiento, seguían creciendo. Estaba rodeado de niños de mi edad y de la otra gente, pero el gran dormitorio era más temible y desolado que el valle profundo de Los Molinos donde una vez quedé abandonado, cuando perseguían a mi padre.*

En el anterior fragmento de *Los ríos profundos*, de José María Arguedas, el protagonista describe

A) la triste sensación de desarraigo.
B) el contraste entre capital y provincia.
C) los viajes que hizo con su padre.
D) la discriminación racial en el colegio.
E) la soledad que siente en la naturaleza.

Capítulo 16

Literatura Peruana del Siglo XX: Generación del 50 - Literatura Última

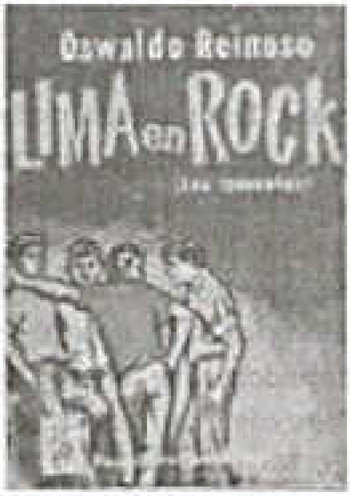
CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Conoce las variadas costumbres latinoamericanas y su mundo mágico.
- Descubre las diferentes manifestaciones populares a través de las obras novelescas y su enfrentamiento contra el imperialismo.

LECTURA

COLORETE

(Oswaldo Reynoso)



9 de la noche. Cantina del japonés. En la radiola la guaracha: "Marina"

(Estoy enamorado de Marina una muchacha bella alabastrina como ella no hace caso de mis cuitas y yo me vuelvo loco por su amor).

Humo. Luz naranja y guaracha. Cubiletes y cebada para todos. ¡Ay, Juanita, Juanita, Juanita! Estoy enamorado de Juanita. Una muchacha bella alabastrina. ¿Qué será alabastrina?

(El día que la encuentre sola, sola entonces le diré lo que la quiero).

Es su fiesta. Su cumpleaños. Y esta noche sin falta le caigo. De todas maneras. Sin pierde. Es su fiesta.

(y por un beso que pondré en su boca sabrá que yo la quiero de verdad).

Bailaré con ella. Solo. Solo. Y no podrá decir qué no. ¿Quieres ser mi gila? Bueno. Beso. Sí. Su guaracha preferida. Carambola lo contó. En ropa de baño guarachaba en Agua Dulce. "Carambola, si supieras lo de recuerdos que me trae esta guaracha". Pero a mí, la guaracha me pone triste. Pero triste de triste. Triste de no sé qué. Parece que las maracas revolvieran en el fondo de mi pecho una culebra ardiente. Y luego una como espada de fuego se me clavara en la garganta. Y apenas si puedo decir tu nombre. Juanita. Juanita. Juanita. Y lo digo como si tomara un poco de miel quemante. Juanita. Juanita. Pero la guaracha me pone triste. Sufrido.

(-¿Qué pasa, Colorete, te has comido la sin güeso?

-Déjalo, que está templado. —Ves lo que te pasa por cirio. —Colorete, chupa y di que es menta).

Juanita. Juanita. Cuando te veo sufro. Cuando no, también. No sé qué hacer. Esta noche te saco a bailar. Guaracha, no. Bolero. Bolero. Me apretaré a tu cuerpo. Te oleré de cerca. Y si puedo, te beso. Palabra.

(Marina, Marina tu boca yo quiero besar)

Quiero ser como Carambola. O como Natkinkón. Ellos ríen y se alegran con guarachas. En los tonos son de triana. En cambio yo me pongo corto. Tímido. Y me las paso chupando. Las muchachas arregladas y bonitas que van a los tonos me dan miedo. Meten miedo. Imposible hablarles: tembladera y tartamudo. Y si miran como diciéndome: ¿Por qué no me sacas a bailar? Tiemblo y me escondo. Mi campo es la calle. La Collera... Ahí soy atrevido. En la calle soy el capazote Colorete. Pero en los tonos me achico. Soy un cobarde.

(Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar).

(-Pucha, si estás en la luna, -¿Qué te pasa, Colorete?-No le hagan caso. Antes de los tonos siempre se pone así).

Esta noche no podrá decir que no. Estará alegre. Es su cumpleaños. Y estoy bien firme. Mi peluca está recortada. No hay caso, Manos Voladoras: un artista. Mis zapatos, de gamuza. Estreno pilcha azul y corbata de seda italiana bien bacán. La cara está que arde. Claro, si no había nada qué afeitar. Pero este señor, tuvo que afeitarse, para estar presentado. Le llevo un regalo. Un prendedor de plata. Caro. Caro. El doctor ese es buena gente. Me dio mosca. Le dije: Para mañana necesito azules. No es para mí, aclaré: es cumpleaños de mi gila. La próxima semana tendré que ir a su casa. ¡Qué se le va a hacer!

(Mira cómo sufro tú debes amarme no debes martirizarme que esto lo castiga Dios).

Juanita, Juanita, por qué me desprecias. No me hagas sufrir, que Dios lo castiga. No soy feo, que digamos. Al contrario. Quién no quisiera tener mi pinta. Las gilas se me echan. Si vieras los ojos que ponen cuando me miran de frente. Pero yo me burlo de ellas. Mirándolas, me muerdo los labios. Cierro los puños. Suspiro.

(Mira cómo sufro tú debes amarme no debes martirizarme No, no, no, no...)

No. No podré olvidar el día que por primera vez te vi. Tú eras nuevita en el barrio. Reciencito te habías cambiado a la Quinta. De arriba abajo y de abajo arriba te la pasabas la tarde. Quince años tenías. Un día alguien me trajo un recado. Un paquete pequeño. Al abrirlo encontré un colorete y un papel escrito:

"Te amo".

J.

Pucha, si casi me muero de alegría. Pero como siempre tuve miedo. Tan sólo te miraba de lejos. Cómo no me declaré. Ya hubieras sido mi gila. Soy un cobarde, (Cuando llegó el verano, con Juanita, con sus amigas y con la Collera me fui a Agua Dulce. Juanita, risueña y escandalosa, cantaba en el tranvía. Triste y callado, sufría de tan sólo mirarla. En la playa, no sé por qué, quise verla desnuda. Cuando entró a su carpa, me eché en la arena y, despacito, levanté la lona. ¡Para todo tengo mala suerte! Se había venido con la ropa de baño puesta debajo del vestido.

En la playa, Juanita -dorada, color canela-, corrió y saltó sobre la espuma. Al fondo, el mar verde.

-Y, aquí, sobre la arena caliente, sufría. Recuerdo que luego me puse de pie y entré a su carpa. Cogí su ropa. Tenía un olor suave, húmedo. No sé qué recuerdo de infancia me tomó por entero. Cerré los ojos y un como licor caliente sentí en mi cuerpo. Salí a la carrera, me metí en el mar. Al regresar, ya por la tarde, al barrio, no podía resistir sus ojos negros, negros, negros.

(-¿Jugamos la cebada?

-¿Juegas, Colorete?

-No, yo pago todo. Tengo plata).

Juanita, ahora, estás muy cambiada. Pero yo sé que sólo es cascara. Estoy seguro que basta una palabra mía para que seas la chicoquita de quince años. Ahora, siempre me arrochas. Los muchachos dicen que te has vuelto plañera. Pero plañera con otros. Con los que no son del barrio. Esta noche te abrazo. Te regalo el prendedor. Y te digo despacito: ¿Quieres ser mi gila?

(-¿Nos vamos?

-A lo mejor ya no alcanzamos pato).

Baile. Baile. Baile. Vestidos de colores. Sudor y música. La habitación demasiado estrecha para tanta gente. Los viejos están chupa que chupa. La cocina se llena de comadres acomedidas, de vecinas intrusas, de gallinas en escabeche y de caldo de pollo. Humo de cigarro fino y brillantina. Perfume picante de axilas femeninas. Se baila alegre la guaracha. Triste, el bolero. Carambola está pegado a la mano de Alicia. El Príncipe los mira de reojo y se va a la cantina. El Rosquita, gracioso, como siempre, baila solo. Y Natkinkón dirige la orquesta del disco. Cara de Ángel busca a Gilda. No pudo venir, está un poco indispuesta, le dicen, y queda triste. Colorete espera a Juanita. Juanita sale del dormitorio del brazo de su tío.

Japiverdituyú....

Colorete se esconde. Terminan los aplausos y las vivas a la dueña del santo. Luego, solos, Juanita y su tío bailan un vals de Straus.

Colorete, sufre. Termina el vals y Colorete busca a Juanita.

- Feliz cumpleaños, Juanita.

- Gracias, Colorete.

-Te regalo.

- Gracias, después lo veré. Guárdamelo, ¿ya?

- ¿Bai... bailamos?

- Disculpa, pero estoy cansada.

- Pero si recién, es que yo, yo...

- Luego nos vemos, Colorete. Que te diviertas.

Juanita, sobre un taco, dio una vuelta en redondo y coqueta y ágil se dirigió a Javier Montero, estudiante de Derecho.

- Javier, ¿me enseñas ese nuevo paso de tuiss?

INTRODUCCIÓN

A partir de los años cincuenta, el Perú realiza cambios políticos y sociales interesantes que determinarán el surgimiento de una nueva clase de narrativa: el **Urbanismo**, que compartirá escenario con los **Neoindigenistas** (recuérdese que por estos años Arguedas continúa publicando, así como Manuel Scorza centra su atención en la zona centro del país) y la literatura de corte **Fantástica** (José Durand). Este modelo continuará hasta los últimos años. La poesía, por su parte, se bifurcará en **Social** y **Pura**, teniendo como maestros a Vallejo y Moro, respectivamente, sin embargo a partir de los sesenta los poetas buscarán nuevas voces asimilando elementos culturales del momento y en los setenta la poesía reclama nuevos giros permitiendo la eclosión de voces femeninas (en los cincuenta Blanca Varela sobresalió significativamente). En este capítulo centraremos la atención de las generaciones del 50, 60 y 70 en el Perú.

GENERACIÓN DEL 50

DEFINICIÓN

Según sus propios integrantes:

"No hay generaciones, qué cosa, cosa. Todos estamos solos, nadie salva a nadie. Lo que hay es amigos, hermanos, eso sí". (Eleodoro Vargas Vicuña)

"Yo tengo un problema con esa generación. Personalmente no me considero parte de ella. Sin embargo soy el menor de ella y, de algún modo, yo era siempre el muñeco de palo... los frecuentaba, los veía, los oía discutir, pero yo no participaba mayormente de eso...".

(Pablo Guevara)

Grupo de escritores que retratan los problemas sociales durante el proceso de modernización de Lima de los años 50 (Gobierno de Odría).

CONTEXTO

- Es el gobierno del General Manuel A. Odría (1948 - 1956), que tras el golpe de estado, desarrolla un fuerte movimiento urbanizador, y también una agresiva política infraestructural. Bajo el lema de: "Salud, Educación y Trabajo", se atrae a la capital grandes masas de migrantes provincianos, quienes llegan en busca de oportunidades laborales y aspiran a una mejor vida, principalmente de la región serrana del país, que habrían de constituirse en mano de obra barata para la industria y el comercio.
- El producto de todo esto es la explosión demográfica que, después de superpoblar callejones, quintas, solares, etc. motivó la necesidad de salir hacia las zonas periféricas de la ciudad, surgiendo así las barriadas y como no había trabajo para todos se desarrolló de manera espantosa la delincuencia, el pandillaje, la prostitución, la alienación, la discriminación, los conflictos raciales, ideológicos, diversidad de costumbres y visiones de la vida, como el oportunismo, la traición, la adulación, ahora imperan en la capital convirtiendo en lo que llamaría Vargas Llosa *"Una jungla"* y con

justificada razón, Santiago Zavala, personaje de su inmortal obra *Conversación en la Catedral*, se pregunta "*¿En qué momento se había jodido el Perú?*".

- Es en este contexto que se desarrolló un mercado interno urbano conformado por los migrantes andinos que permitió, años más tarde, al huayno (su canto más popular) llegar al éxito comercial. Nombres como *"Flor Pucarina"*, *"Pastorita Huaracina"*, *"El Jilguero del Huascarán"*, *"Picaflor de los Andes"* fueron las estrellas musicales más renombradas de aquellos tiempos. Uno de los primeros "programas folklóricos", tales como los conocemos actualmente, fue "El Sol en los Andes" de Luis Pizarro Cerrón en radio El Sol a mediados de 1950 (Pizarro Rojas, c.: Entrevista).

  "*[. . .] en estos años [1952] se observa un nuevo acontecimiento demográfico que ha de influir de modo decisivo en la futura configuración cultural del Perú: el traslado constante y creciente de la población serrana hacia la costa, especialmente a Lima y a las otras ciudades. [. . .] Los 'hijos' de las provincias y distritos serranos, [organizados en centenares de asociaciones representativas] reviven en Lima sus fiestas principales en una reproducción muy aproximada del original, [...] mantienen en constante vinculación con sus pueblos, se aferran a sus costumbres y tradiciones maternas. En la gran capital [...] se han convertido en células irradiantes de la cultura andina...*" (José María Arguedas)
- La capital dejó su rostro señorial y colonial ciudad de los Reyes para convertirse en un gigantesco *Monstruo de Un Millón de Cabezas*. Ahora que los escritores dejan de lado la problemática indígena y se concentran en este nuevo escenario, naciendo el *Urbanismo*.
- Por otro lado, muchos escritores todavía siguen cultivando la magia y las creencias del mundo indígena: *Neoindigenismo*, o en todo caso, debido a las nuevas influencias como Kafka y Stevenson se desarrolla una tendencia *Fantástica*.
- En su necesidad de amordazar a la cultura y la democracia, Odría envió al exilio a muchos poetas y escritores.

Salazar Bondy nos ofrece una imagen de la Lima de entonces en su ensayo *Lima la horrible*: *"El embotellamiento de vehículos en el centro y las avenidas, la ruda competencia de buhoneros y mendigos, las fatigadas colas ante los incapaces medios de transporte, la crisis del alojamiento, los aniegos debidos a las tuberías que estallan..."* Esta es la nueva capital.

ESPACIOS DE REUNIÓN DE LA GENERACIÓN DEL 50

Los poetas y narradores eran de diversas universidades (Recordemos que Ribeyro era de la Universidad Católica), entre las que cobró especial relevancia la Universidad de San Marcos, donde el clima literario era efervescente en torno a la figura de Alejandro Romualdo. Las tertulias en el bar *Palermo*, las revistas *Mar del Sur* y *Las moradas*, y el papel de editoriales como *Letras Peruanas* dirigida por Jorge Puccinelli, o la artesanal *La Rama Florida*, de Javier Sologuren, pueden considerarse igualmente como otros aglutinantes de la generación.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

Miguel Gutiérrez en su ensayo *Generación del 50: un mundo dividido*, propone una clasificación de los integrantes según su fecha de nacimiento:

- Entre 1920 y 1925, como Jorge Eduardo Eielson, Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondy, Raúl Deustua, Gustavo Valcárcel, Leoncio Bueno, Demetrio Quiroz-Malca, Julia Ferrer y Yolanda de Westphalen, etc.
- Entre 1926 y 1930: poetas como Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Rosa Cerna Guardia, Wáshington Delgado, Carlos Germán Belli, Pedro Cateriano, José Ruiz Rosas, Leopoldo Chariarse, Juan Gonzalo Rose, Manuel Scorza, Sarina Helfgott, Américo Ferrari, Pablo Guevara, y novelistas como Julio Ramón Ribeyro o Carlos Eduardo Zavaleta.
- Entre 1930 y 1935: poetas como Manuel Velásquez Rojas, Cecilia Bustamante, Augusto Elmore, Edgar Guzmán, y novelistas como Oswaldo Reynoso, Arturo Corcuera, Luis Loayza y Mario Vargas Llosa.
- Añade Gutiérrez que esta generación no sólo está constituida por narradores, poetas y dramaturgos sino también por músicos, artistas plásticos, filósofos, historiadores, estudiosos de la literatura e incluso periodistas.

MEJORES EXPONENTES

NARRATIVA: Presentaron variantes:

"La generación del 50 preparó, inició y, en el caso del cuento, culminó la renovación de los géneros narrativos en el Perú. Dos fueron sus objetivos fundamentales. El primero, la asunción de una temática urbana en el relato; el segundo, la renovación y creación de técnicas apropiadas para el desarrollo de los nuevos contenidos narrativos" (Washington Delgado)

- **URBANA** (Neorrealista: Reformula la estética realista con el lenguaje de la nueva narrativa):
  - Julio Ramón Ribeyro (1929-1994): *La palabra del mudo, Los geniecillos dominicales.*
  - Enrique Congrains Martin (1932-2009): *Lima, hora cero, No una, sino muchas muertes.*
  - Oswaldo Reynoso: *Los inocentes, En octubre no hay milagros*
- **NEOINDIGENISTA:**
  - Carlos Eduardo Zavaleta (1928-2011): En sus obras mezcla los ambientes serranos y costeños, es considerado como el *introductor de las técnicas narrativas. Cristo Villenas, El cínico.*
  - Eleodoro Vargas Vicuña (1924-1997): Su narrativa presenta temas rurales y tratados con un lenguaje cotidiano cargado de acento campesino. *Taita Cristo, Taita Mayo.*

- **FANTÁSTICA:**
  - ✓ José Durand (1925-1990): Inicador de la literatura fantástica de sabor borgiano en el Perú. *Ocaso de sirenas, Desvariante.*
  - ✓ Luis Loayza (1934): *Una piel de serpiente* (novela), *Otras tardes* (cuentos).

POESÍA: Presentaron dos caminos:
Pura: Javier Sologuren, Francisco Bendezú, Jorge Eduardo Eielson, Carlos Germán Belli, Blanca Varela.
Social: Gustavo Valcárcel, Alejandro Romualdo, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara, Washington Delgado.

Blanca Varela, Jorge Eduardo Eielson y Alejandro Romualdo

TEATRO:
Enrique Solari Swayne: *Collacocha, La mazorca.*
Sebastian Salazar Bondy: *El de la valija, Los novios.*

CRÍTICA LITERARIA:
Luis Jaime Cisneros: *Lengua y estilo, El estilo y sus límites.*
Alberto Escobar: *Patio de Letras, La partida inconclusa.*

ENSAYO:
Augusto Salazar Bondy: *Voz de vigilia, Cuadernos de la persona oscura, Lima, la horrible.*

LA NARRATIVA URBANA

Si bien la novela urbana se inicia y alcanza su esplendor a partir de los cincuenta debemos mirar un poco más atrás y rescatar a un gran **Precursor** que a través de sus cuentos, reunidos en *Estampas mulatas* y sobre todo su novela *Duque* anunciaba la transformación de Lima y hervidera de población: *José Diez Canseco.* Nacido en Lima, empezó a hacerse conocido por su periodismo festivo y satírico que usaba para lanzar agudos comentarios sobre la actualidad política. Su obra puede ser considerada "puente", pues se víncula con la narrativa anterior (regionalista) y está conectada a la que va a aparecer (Urbana- neorrealista). Fue el primero en alcanzar logros significativos en captación de personajes populares urbanos. Por sus *Etampas mulatas*, desfilan personajes típicos de nuestra sociedad: Chupitos, Leopoldo Cortés, Daniel Caycho, etc. Cada uno con su lenguaje propio que incluso sirve de título para algunos de sus cuentos *Gaína que come güebo, Cariño E' ley, se incluyen también El velorio; Don Salustiano*

Merino, Notario; El trompo; Jijuna (ganador del un famoso premio internacional patrocinado por *La Prensa* de Buenos Aires), *Kilometro 83* (esta es coniderada por muchos como una novela corta al lado de *El Gaviota*). Junto a esta producción aparece su novela antiburguesa y considerada por muchos como una precursora de *Un mundo para Julius* (Bryce en una entrevista diría que, en realidad, ha infuido mucho en él, aunque nunca la había leído), *Duque,* en esta se nos muestra una Lima bajo los regímenes de las familias de clase alta, aparentemente correctas, pero que sobreviven gracias a los diversos desfalcos que hacen. Además de desenmascarar el lujo, la vida superficial y las corrupciones morales (sodomía). El más claro ejemplo Beatriz, la bella novia no llega a casarse al descubrir que su novio Teddy Crownchield, había sido amante de su padre. *Ya tiene el afiebrado corte de una novela de vanguardia, con metáforas continuas y agitado pulso de oraciones breves, de cambios ´subitos de situación.* (Augusto Tamayo Vargas)

CARACTERÍSTICAS DE LA NARRATIVA URBANA

- Enfatizan el tema urbano: Privilegian la visión de las barriadas.
- La imagen que sobre la ciudad proponen estos autores es eminentemente crítica.

  Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excremento; llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el Mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima, Lima, Lima...? La palabra le sonaba a hueco. Recordó: su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivía un millón de personas.

  ¿La bestia con un millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días, antes del viaje, en eso: una bestia con un millón de cabezas y ahora él, con cada paso que daba iba internándose dentro de la bestia. (*El niño de Junto al Cielo*. Enrique Congrains)
- El personaje será el migrante provinciano quien abandona su lugar de origen y se establece en la Capital.

  Rodando, tumbo a tumbo, hemos llegado a Esperanza. Somos más de trescientos entre hombres, mujeres y niños, y provenimos de todos los rincones del Perú. "Los otros" son un millón. Un millón de seres que viven dentro de un perímetro de unos ciento veinte kilómetros cuadrados, aproximadamente. "Ellos" tienen inmensos edificios grises, espléndidas casas, rodeadas de espléndidos jardines, tiendas lujosas provistas de todo; grandes hospitales y clínicas; estupendos autos, brillantes y lustrosos; magníficos colegios para sus hijos. En fin, tienen muchísimas otras cosas; es una gran ciudad, son un millón de seres (peruanos también) y la vida es la vida. (*Lima hora cero*. Enrique Congrains)
- Desarrollan las peripecias de las clases medias (crisis social, moral, espiritual, económica).
- Importan y desarrollan las técnicas narrativas de Europa (Joyce, Proust, Kafka) y Norteamérica (Doss Pasos, Faulkner, Hemingway)

> La ciudad que "descubren" los fundadores de nuestro neorrealismo está plagada de violencia, injusticia, frustración y enfrentamiento clasista; sus protagonistas son seres abiertos a la dinámica social (niños y adolescentes, lumpen, desocupados o semiocupados) o lamentables ruinas humanas, alienadas, al parecer sin salida (provenientes en su mayoria de la pequeña burguesía).
>
> Ricardo González Vigil

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté
circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

PRINCIPALES EXPONENTES

LIMA, HORA CERO

- **ENRIQUE CONGRAINS MARTIN (1932-2009):** Fue el primero en mostrar un mundo nuevo: *la Barriada*. Enfatizando el tema de *la marginalidad*. Su *estilo es despojado y directo*, reveló a los lectores una Lima poco conocida, atroz, violenta y bullente de vida. *La lucha de los desplazados para sobrevivir cada día* a su propia miseria, pero terminan frustrados, explotados como el protagonista de la primera historia.

  LIMA, HORA CERO

  Conjunto de relatos conformado por: *Lima, hora cero; Los palomino; El niño de junto al cielo* (la historia de Esteban, niño de diez años quien será estafado por otro chico de la calle, más experimentado, que le quita los diez soles con el pretexto de invertirlos en un negocio conjunto de compra-venta de revistas. Trata de no culparlo, porque sabe que en el fondo fue esa *bestia, la de un millón de cabezas*, de la que ahora formaba parte y le daba su primera lección)*; Cuatro pisos, mil esperanzas*.

  Otras de sus obras: *No una, sino muchas muertes*, que es un desgarrador testimonio del trabajo clandestino que convierte a enfermos mentales casi en esclavos. La obra está ambientada en una barriada y narra dos días en la vida de Maruja, de diecisiete años, que trabaja en un lavadero de pomos, regentado por una vieja avara y un matón zambo.

- **OSWALDO REYNOSO:** Se inició en el mundo de la literatura como poeta con el libro Luzbel. Sin embargo, los aplausos llegarían con la prosa de ficción. *Los inocentes* (subtitulado *Lima en Rock*, es un conjunto de cuentos que nos relatan las historias de diferentes jóvenes, dándonos una visión múltiple de la realidad). Con profundo, pero sutil estudio de sicología, nos muestra personajes marginados: delincuentes, homosexuales, viciosos y jóvenes que *aspiran a ser hombres "urgentemente"* como lo repite constantemente el escritor o simplemente un rebelde sin causa *"capaz de llegar hasta las últimas consecuencias"*. En esta obra el autor incorpora, por primera vez en el siglo XX, el lenguaje de los jóvenes de las grandes urbes, consiguiendo penetrar en el modo de pensar de los adolescentes. Este conjunto de cuentos está conformado por: *Cara de Ángel, El Príncipe, Carambola, Colorete y El Rosquita*.

  En octubre no hay milagros (novela en la que ataca directamente a la familia Prado y sus grandes monopolios, así también describe las penurias de la clase media limeña en un proceso de decadencia en medio de las convicciones que pese a estar profundamente arraigadas en el alma colectiva se van desdibujando lentamente).

  Arguedas escribió: *"Mientras leía los originales de los cuentos de Oswaldo Reynoso creía comprender, con júbilo sin límite, que esta Lima en que se encuentran, se mezclan, luchan y fermentan todas las fuerzas de la tradición y de las indetenibles fuerzas que impulsan la marcha del Perú actual, había encontrado a uno de sus intérpretes"*

JULIO RAMÓN RIBEYRO (1929 – 1994)

Realizó estudios de Derecho y Letras en la Universidad Católica. Al obtener una beca por el Instituto de Cultura Hispánica viaja a España, Bélgica, Alemania y Francia donde radicaría muchos años.

En 1959, ganó el Premio Nacional de Teatro, al mismo tiempo que ya se le consideraba como el mejor exponente del realismo urbano (Urbanismo)

El 6 de abril de 1 986 recibe de manos del Presidente Alan García Pérez la ORDEN DEL SOL.

En agosto de 1994 se le otorgó el Premio Juan Rulfo. Ese mismo año ya en diciembre dejaría de existir. Sus obras muestran el universo espiritual de la Lima de entonces (miserable y proletaria) con sus frustraciones, alegrías, angustias, que tienen como escenarios principales: acantilados, calles, plazuelas, basurales. En cuanto a su estilo es sencillo, fluido, de fino humor, transparente, sin retoricismos.

OBRAS:

- **Novelas:** *Crónica de San Gabriel (1960), Los geniecillos dominicales (1965), Cambio de guardia (1976)*
- **Cuentos:** *La palabra del mudo (Colección de cuentos de IV volúmenes, 1955), Sólo para fumadores (1985)*
- **Ensayos:** *La caza sutil (1975), Prosas apátridas (1975)*
- **Teatro:** *Santiago, el pajarero (1965), Confusión en la prefectura (1968), Atusparia*

LA PALABRA DEL MUDO

"Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en vida están privados de la palabra: los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo, les he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias"

JULIO RAMÓN RIBEYRO
La Palabra del Mudo
Antología

Esta obra reúne nueve libros de cuentos: *Los gallinazos sin plumas* (1955) de cuentos urbanos y marginales, *Cuentos de circunstancias* (1958) de carácter fantástico, *Tres historias sublevantes* (1964), *Las botellas y los hombres* (1964) toca el tema de la frustración y soledad de la clase media capitalina sobresale, *Los cautivos* (1972) reúne relatos con escenarios europeizantes, *El próximo mes me nivelo* (1972), *Silvio en el rosedal* (1977), *Solo para fumadores* (1987) y *Relatos santacrucinos* (1992).

- **Su obra está caracterizada** por constantes temáticas como la fantasía, marginalidad y fustración. Su estructura es producto de un artífice que pacientemente ha sabido urdir cada uno de los hilos sin que nada, absolutamente nada, quede al azar.

- **La obra de Ribeyro trasunta** una actitud escéptica; según Antonio Cornejo Polar, este escepticismo deriva del examen del entorno, examen que demuestra la intrascendencia de las acciones de los hombres y el sin sentido de la historia.
- **Ribeyro explora tanto el mundo** de los *marginados* (al igual que Reynoso y Congrains), como el de la *clase media* y el decadente de la *vieja aristocracia* (como Bryce Echenique). Refleja, además, los cambios urbanísticos, por ejemplo la destrucción de la vieja Lima colonial en *Los eucaliptos* y *Tristes querellas en la vieja quinta.*
- **La mayoría de sus personajes** son perdedores, quizás por problemas socio-económicas y otras por desconocimiento de sus propias capacidades o por no distinguir entre fantasía y realidad.
- **Incluye temas existenciales,** la explotación y diferencias de clases (*Fénix*), el amor (*Silvio en el rosedal*), la frustración (*Direción equivocada*), la vida y la muerte, fantásticos (*Doblaje*), la locura producto del no aceptar su porpia realidad (*El marqués y los Gavilanes*), etc.
- **Aparecen relatos clasificados,** por él mismo como *autobiográficos*, por ejemplo, *Por las azoteas, El polvo del saber, El ropero, los viejos y la muerte, Los eucaliptos y Página de un diario.*
- **Se muestra reacio** en la utilización de las novedosas técnicas narrativas, su estilo consigue una calidad difícil de igualar en el relato lineal.
- **En sus cuentos** aparecen dos mundos representados: oficialidad y marginalidad.

LOS GALLINAZOS SIN PLUMAS

Fue escrito durante su estadía en París en el año de 1954 y publicado al año siguiente (1955) en su primer libro titulado *Los gallinazos sin plumas*, que reunía ocho cuentos de ambiente urbano.

Es la historia de Efraín y Enrique, niños explotados por su abuelo, un anciano cojo, quien los obliga a conseguir comida para su cerdo Pascual. *-¡A levantarse! ¡Efraín, Enrique! ¡Ya es hora!- Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer yerbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios.*Todo el cariño de don Santos está dirigido al cerdo en quien ve su fortuna, es por ello que obliga a los niños a trabajar aun estando enfermos. Los niños vagan por las calles rebuscando entre las bolsas de basura, no solo alimento para el cerdo, sino algo que les sirva de alimento o aliciente para su vida. *"Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos sólo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de sebo,* *extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez".* Lastimosamente, un vidrio causó una herida en el pie de Efraín, pero al abuelo poco le importó, estaba acompañado de un hombre gordo, que tenía las manos manchadas de sangre, observando el chiquero -Dentro de veinte o treinta días vendré por acá –decía el hombre–. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Apenas partió el hombre don Santos los obliga a trabajar indicando que de ahora en adelante tendrán que aumentar la ración, pero Efraín no puede levantarse por la herida *-¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo-* como no pudo levantarse, el despiadado abuelo envió a Enrique a los muladares. El hermano regresó con un amigo, era un perro que había encontrado "Pedro". Enrique también cayó enfermo, así que el abuelo tuvo que ir en su lugar, pero la pata de palo no le permitía correr. Encolerizado envió a uno de sus nietos en busca del alimento diario del cerdo, y cuando volvió solo escuchó a Efraín llamar a Pedro. Enrique decide preguntarle al abuelo *-¿Dónde está Pedro?- Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. -¡No! -gritó Enrique tapándose los ojos-. ¡No, no! -y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. -¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué?- El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. -¡Voltea! -gritó-. ¡Voltea!- Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. -¡Toma! -chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló, y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero.* Enrique tomó a su hermano y huyeron ¿Adónde? *-¿Adonde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos!- -¡No me puedo parar!- Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla.*

POESÍA DEL CINCUENTA

Para la mayoría de los críticos, la poesía de los años 50 en el Perú toma dos caminos:

- ***Social*** que responde a la coyuntura de represión impuesta por el gobierno de Odría, su palabra es el grito de rebeldía, de denuncia, contestataria; por eso tomaron como modelos a grandes poetas socialistas como *César Vallejo y Pablo Neruda*. Muchos, por ese motivo, fueron exiliados.

- ***Pura***, respondiendo al mundo externo van en búsqueda de la libertad espiritual; por eso sus grandes modelos serán *Eguren, Moro, Adán y Westphalen*; así como el Surrealismo francés.

Sin embargo, esta clasificación es muy difícil de proponer, ya que muchos de los sociales, llamados así, se iniciaron con libros de matices delicados, íntimos que podríamos llamar puros, tal es el caso de Romualdo, Sologuren, Scorza. Además debemos, considerar que cuando un poeta desarrolla una poesía intimista y *pura*, es una manera de mostrar su total rechazo y oposición al mundo que lo rodea, es decir, una forma de lucha, aunque no frontal ni directa como lo hicieron los llamados *sociales*, pero lucha al fin y al cabo.

Marco Martos establece la siguiente división para los autores contemplados en su antología sobre la Generación del 50. Distingue entre poetas platónicos (esto es, idealistas y estetizantes) y poetas aristotélicos (apegados a la realidad concreta). Entre los primeros destaca Jorge Eduardo Eielson, Javier Sologuren, Blanca Varela, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Leopoldo Chariarse y José Ruiz Rosas. Entre los segundos, menciona junto a la producción de Wáshington Delgado, la de Alejandro Romualdo, Juan Gonzalo Rose, Gustavo Valcárcel, Manuel Scorza, Pablo Guevara, Sebastián Salazar Bondy y Yolanda de Westphalen.

POETAS DEL 50

- **Washington Delgado (1927-2003):** De poesía meditativa, reposada y superficialmente sencilla. *Un mundo dividido, Para vivir mañana.*
- **Alejandro Romualdo (1926-2008):** *El cuerpo que tú iluminas, Poesía concreta* (Ruptura con lo puro. En su poética – *poema contra Martín Adán* – parodia el conceptismo y juego de palabras).
- **Manuel Scorza (1928-1983):** *Las imprecaciones, Los Adioses, Desengaños del Mago.*
- **Juan Gonzalo Rose (1928-1983):** *Cantos desde lejos, Simple canción, Las comarcas.* Sus versos libres se caracterizan por la delicadeza que parecen estar sujetos a medida, a numerado ritmo de acentos. Obtuvo el *Premio Nacional de Poesía* en 1958.
- **Javier Sologuren (1921-2004):** *El morador, Detenimientos, La gruta de la sirena*
- **Jorge Eduardo Eielson (1924-2006):** *Reinos* (visión de un mundo en vías de destruirse y presentimiento de que los reinos donde rige el poeta están amenazados de extinción), *Habitación en Roma, Noche oscura del* cuerpo (Nihilismo existencial, frustrado en el anhelo de unión sexual y comunicación verbal).
- **Carlos Germán Belli (1927):** *Oh Hada Cibernética, Por el monte abajo, Acción de gracias*

BLANCA VARELA (1926 – 2009)

"Su vida se resume en sus versos que en el inicio recibieron la influencia del surrealismo y del existencialismo. Por ello, su poética fluctúa entre la «conciencia y sueño, razón y sensibilidad, día y noche, mentira y autenticidad, amor y desdén [...], polos entre los que se debate y los que dan a su obra su característico tono de rebelde insatisfacción» (José Miguel Oviedo)

"Entre esos lectores privilegiados a los que mostraba sus versos a escondidas estuvo Octavio Paz, que prologó su primer libro y la ayudó a ponerle título. (Ella quería que se llamara

Puerto Supe y a él no le gustaba. "Pero ese puerto existe, Octavio". "Ahí tienes el título, Blanca: Ese puerto existe)". (Mario Vargas Llosa)

Una de las principales voces, y la mejor voz "femenina", de la Generación del 50. Ingresó a los 16 años a la UNMSM, donde conoció una gama de intelectuales que le abrieron los ojos al nuevo mundo poético. Fue Sebastián Salazar Bondy, quien la guio en su aprendizaje poético, al igual que Emilio Adolfo Westphalen y José María Arguedas. Se casó con el conocido pintor Fernando de Szyszlo, con quien vivió en Europa, donde complementó su formación artística e intelectual. Su primer libro: *Ese puerto existe* (1959), bautizada por un prólogo de Octavio Paz. Actualmente se ha convertido en la mejor poeta peruana, por su altísima calidad y original poesía. A lo largo de su poesía encontramos matices que la entroncan con el surrealismo y el existencialismo. *Ese puerto existe (Puerto Supe)* –explora lo onírico y subconsciente con resonancias surrealistas y existenciales-, *Luz de día* –muestra un universo asfixiante por el dolor, la muerte, la frustración y la náusea de existir-, *Vals y de otras confesiones, Canto villano, Ejerciciso materiales, Libro de barro, Concierto animal.* Fue reconocida con el Premio Octavio Paz (2001), *Donde todo termina abre las alas* (reúne toda la poesía publicada por Blanca Varela, además de incluir su última colección de poemas *El falso teclado*).

SU OBRA:

Camilo Fernández en *Casa, Cuerpo. La poesía de Blanca Varela frente al espejo* segmenta la poesía de Blanca en tres periodos: **el de los inicios** (*Ese puerto existe* y *Luz de día*) caracterizada por su marcado influjo surrealista y la estrategia de disfrazar la voz femenina con un yo poético en género masculino, **el desmitificador de instituciones oficiales** (*Valses y otras falsas confesiones* y *Canto villano*) caracterizada por una mayor apertura hacia la experimentación verbal y el cuestionamiento de los mitos instaurados por los grupos de poder, y **el de relevancia del cuerpo como centro de reflexión** (*Ejercicios materiales, El libro de barro, Concierto animal* y *El falso teclado*) en estos libros el cuerpo ocupa un lugar privilegiado ya que suscita la reflexión sobre la posición del hombre en el mundo.

La evolución de su poética ha ido en la dirección de una cada vez mayor concisión, ha buscado el encuentro con un lenguaje de apariencia seca, desnuda, que pudiera revelar una visión descarnada de la existencia, y ha llegado, en su poesía más reciente, a expresarse frecuentemente mediante toques o pinceladas aisladas que componen un cuadro de difícil lectura, cuyo desentrañamiento requiere del lector una inmersión en territorios usualmente no transitados. (Ana María Gazzolo)

El motivo de dualidad recorre su obra *"Cuál es la luz/ Cuál la sombra"* (*Canto villano*), *"Digo isla y pienso en mar. Digo mar y pienso en isla ¿Son lo mismo?"* (*El libro de barro*)

Su poesía desdeña la grandilocuencia: su estilo no es caudaloso. El lenguaje de Blanca Varela se distingue por la rica nitidez de su textura. *"Vuelvo otra vez. Pregunto./Tal vez ese silencio dice algo,/ es una inmensa letra que nos nombra y contiene/ en su aire profundo"* (*Luz de vida*). La poeta no busca la proliferación y el exceso, sino la concentración y el despojamiento. Así, saber decir es aprender a no decir de más: *"Nada suena mejor que el silencio/ nuestro desvelo es nuestro bosque"*, (*El falso teclado*).

CANTO VILLANO

(Poesía reunida 1949 – 1994)

Segunda edición

Conformado por: *Ese puerto existe (1949-1959), Luz de día (1960-1963), Valses y otras falsas confesiones (1964-1971), Canto villano (1972-1978), Ejercicios materiales, El libro de barro (1993).*

"Villano el canto de los estudiantes mendigos de la Edad Media que iban de taberna en taberna celebrando los goces de la carne y los sentidos; villano François Villon, poeta de los arrabales de París, de prostitutas y truhanes... villanos, pícaros, rebeldes como la voz del ángel ciego o dormido que recorre el libro, por su autorretrato de escarnio y porque en todos los poemas de Varela, igual que en la poesía goliarda, hay también un fondo perverso, de reflexión y reserva". (Carmen Ollé)

Nos remite al ámbito de lo cotidiano, tal como indica el título, pues existe en él un juego entre lo elevado del *canto* y lo ordinario de lo *villano*.

Sus temas esenciales son: el amor, los desencuentros, los personajes mitificados, la recuperación de la propia identidad, la incomunicación, el recuento, la necesidad del balance.

La preponderancia del cuerpo: Su innovación consiste en alegarse de la tradicional separación entre cuerpo y alma para proponer la noción de una espiritualidad corporeizada, sin menosprecio de la carnalidad.

ANTOLOGÍA DE LA POESÍA DEL 50

SI ME QUITARAN TOTALMENTE TODO

(ALEJANDRO ROMUALDO)

Si me quitaran totalmente todo
si, por ejemplo, me quitaran el saludo
de los pájaros, o de los buenos días
del sol sobre la tierra
me quedaría
aún una palabra.
Aún me quedaría una palabra
donde apoyar la voz.

Si me quitaran las palabras
o la lengua
hablaría con el corazón
en la mano,
o con las manos en el corazón.
Si me quitaran una pierna
bailaría en un pie.
Si me quitaran un ojo
lloraría en un ojo.
Si me quitaran un brazo
me quedaría el otro,
para saludar a mis hermanos,
para sembrar los surcos de la tierra,
para escribir todas las playas del mundo,
con tu nombre
Amor mío.

CANTO CORAL A TUPAC AMARU, QUE ES LA LIBERTAD

(Alejandro Romualdo)

Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto.
Micaela Bastidas

Lo harán volar
con dinamita. En masa,
lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes
le llenarán de pólvora la boca.
Lo volarán:
¡Y no podrán matarlo!

Lo pondrán de cabeza. Arrancarán
sus deseos, sus dientes y sus gritos.
Lo patearán a toda furia. Luego
lo sangrarán:
¡Y no podrán matarlo!

Coronarán con sangre su cabeza;
sus pómulos con golpes. Y con clavos
sus costillas. Le harán morder el polvo.
Lo golpearán:
¡Y no podrán matarlo!

Le sacarán los sueños y los ojos.
Querrán descuartizarlo grito a grito.
Lo escupirán. Y a golpe de matanza
lo clavarán:
¡Y no podrán matarlo!

Lo pondrán en el centro de la plaza,
boca arriba, mirando al infinito.
Le amarrarán los miembros. A la mala
tirarán: ¡Y no podrán matarlo!

Querrán volarlo y no podrán volarlo.
Querrán romperlo y no podrán romperlo.
Querrán matarlo y no podrán matarlo.

Querrán descuartizarlo, triturarlo,
mancharlo, pisotearlo, desalmarlo.

Querrán volarlo y no podrán volarlo.
Querrán romperlo y no podrán romperlo.
Querrán matarlo y no podrán matarlo.

Al tercer día de los sufrimientos,
cuando se crea todo consumado
gritando ¡Libertad! sobre la tierra,
ha de volver.
¡Y no podrán matarlo!

Canto Villano

(Blanca Varela)

Y de pronto la vida
en mi plato de pobre
un magro trozo de celeste
cerdo
aquí en mi plato

observarme
observarte
o matar una mosca sin malicia
aniquilar la luz
o hacerla

hacerla
como quien abre los ojos y
elige
un cielo rebosante
en el plato vacío

rubens cebollas lágrimas
más rubens más cebollas
más lágrimas

tantas historias
negros indigeribles milagros
y la estrella de oriente
emparedada
y el hueso del amor
tan roído y tan duro
brillando en otro plato

este hambre propio
existe
es la gana del alma
que es el cuerpo

es la rosa de grasa
que envejece
en su cielo de carne

mea culpa ojo turbio
mea culpa negro bocado
mea culpa divina náusea

no hay otro aquí
en este plato vacío
sino yo
devorando mis ojos
y los tuyos

Serenata

(Manuel Scorza)

Íbamos a vivir toda la vida juntos.
Íbamos a morir toda la muerte juntos.
Adiós.
No sé si sabes lo que quiere decir adiós.
Adiós quiere decir ya no mirarse nunca,
vivir entre otras gentes,
reírse de otras cosas,
morirse de otras penas.
Adiós es separarse, ¿entiendes?, separarse,
olvidando, como traje inútil, la juventud.

!Íbamos a hacer tantas cosas juntos!
Ahora tenemos otras citas.
Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes.
La lluvia que te moja me deja seco a mí.
Está bien: adiós.
Contra el viento el poeta nada puede.

A la hora en que parten los adioses,
el poeta sólo puede pedirle a las golondrinas
que vuelen sin cesar sobre tu sueño.

CUERPO ENAMORADO

(Jorge Eduardo Eielson)

Miro mi sexo con ternura
Toco la punta de mi cuerpo enamorado
Y no soy yo que veo sino el otro
El mismo mono milenario
Que se refleja en el remanso y ríe
Amo el espejo en que contemplo
Mi espesa barba y mi tristeza
Mis pantalones grises y la lluvia
Miro mi sexo con ternura
Mi glande puro y mis testículos
Repletos de amargura
Y no soy yo que sufre sino el otro
El mismo mono milenario
Que se refleja en el espejo y llora

POEMA

(Carlos Germán Belli)

Nuestro amor no está en nuestros respectivos
y castos genitales, nuestro amor
tampoco en nuestra boca, ni en las manos:
todo nuestro amor guárdase con pálpito
bajo la sangre pura de los ojos.
Mi amor, tu amor esperan que la muerte
se robe los huesos, el diente y la uña,
esperan que en el valle solamente
tus ojos y mis ojos queden juntos,
mirándose ya fuera de sus órbitas,
más bien como dos astros, como uno.

TEATRO EN EL 50

Un breve recorrido por el teatro peruano:

- ***Principios del XX:*** El Modernismo aún sobrevivía de la pluma de Leonidas Yerovi, pero luego, la visión fue cambiando con elementos de evocación histórica: Abraham Valdelomar, Enrique López Albújar, Luis Góngora, José Carlos Mariátegui, Julio Baudouin, César Vallejo.
- ***A partir de los años 30:*** Manuel Beltroy, fundó un **Teatro de Arte en la Universidad San Marcos.** Con la colaboración del actor uruguayo Hugo D´Evieri, instaló en el Instituto Musical de Carlos Sánchez Málaga las bases de lo que fue el *Teatro del Pueblo*.
- ***Década del 40:*** La llegada al Perú de la compañía española de Margarita Xirgu revivió los ánimos del alicaído ambiente teatral. Se creó la ***Escuela Nacional de Arte Escénico.* Se instituyó el *Premio Nacional de Teatro.*** Surgieron las figuras señeras de Percy Gibson Parra, Juan Rios, Bernardo Roca Rey, Sebastián Salazar Bondy y Enrique Solari Swayne.

ENRIQUE SOLARI SWAYNE (1915 – 1995)

Inició su dramaturgia con un éxito rotundo en 1958, al presentar la Asociación de Artistas Aficionados su drama "Collacocha". "Collacocha se impuso en el Primer Festival de Teatro Panamericano en México, colocando a su autor en un lugar privilegiado en la dramaturgia latinoamericana. Entre sus muchas virtudes la obra, aunque algo declamatoria, encierra un discurso netamente peruano, bien planteado, y de una emoción que le agrega un valor universal y absoluto.

Obras de teatro: *Collacocha, Mazorca, Juanito de Huelva, El tigre, El circo del zorro encantado, Ayax Telamonio, El incendio del zoológico de Berlín*

Poesía: *Responso a Ranrahirca, La cosecha de las horas perdidas*

COLLACOCHA

Dividida en tres actos y con influencias de Hemingway e Ibsen, la obra nos presenta la historia del hombre enfrentado a la naturaleza, en esa gran batalla han de sacrificarse personajes, pero no se puede retroceder ante esto y debe vencer siempre el hombre:

ACTO I: Se inicia con la llegada del ingeniero Fernández, quien reemplazará al ingeniero Díaz en las obras de caminos cerca a la laguna Collacocha. El ingeniero Díaz explica a Fernández que la cabaña donde se encuentran pertenece a la central dos, que está justo al centro de dos túneles, por uno de ellos se va a la central tres; luego viene una serie interminable de túneles, puentes y quebradas, en lo alto queda la laguna Collacocha. De pronto entra Echecopar, hombre rudo de hablar pausado y enérgico, gran amigo de los indios que trabajan en los túneles, y empieza a dar órdenes por un dictáfono a todas las centrales. Luego aparece Soto, quien tiene a su cargo la central de Collacocha, e informa a Echecopar que el nivel de la laguna ha descendido 60 cm en 6 horas, lo cual significa que la presión del agua ha aumentado tanto que se ha agrietado el fondo provocando filtraciones que podrían terminar en un aluvión. Echecopar no da importancia a la noticia pues llegaba en ese momento el primer camión proveniente de la selva con destino a la costa, conducido por Jacinto Taura, quien informa haber visto un pequeño arrollo a la entrada del túnel lo que significa que el agua empezaba a filtrarse.

Echecopar: ¿Y qué precauciones quieres que tome?

Soto: Que no se trabaje, hasta que se normalice el nivel de la laguna.

Echecopar: ¡De ningún modo! El año pasado, en las tres ocasiones en las que ocurrió algo parecido, me hiciste paralizar el trabajo, para nada. No se puede hacer esperar al progreso y a la civilización, tan sólo porque un hombre tiene miedo.

Soto: Es que algún día puede ocurrir una catástrofe. ¿Te imaginas, si la laguna se viene por el túnel? ¿Puedes imaginarte, lo que pasaría?

Echecopar: En alguna forma hay que reventar, Soto. No podemos contar con algo que lo mismo puede ocurrir esta mañana, hoy, dentro de cien o mil años o nunca. Además ¿qué quieres que yo haga? Yo, por mi parte, estoy dispuesto a asfaltar esta carretera con mis huesos y con los de ustedes.

A lo largo de este acto, el autor deja entrever su ideología y su ataque a jóvenes como Bentín

Bentín: Es que no se puede pensar como usted, Ingeniero. Hay causas universales. ¡Todos somos hermanos!

Echecopar: Lo serás tú, anarquista de carnaval. Yo no, ¿entiendes? Yo soy hermano de Soto y de Sánchez, de Fernández y de los cuatrocientos trabajadores de acá. De nadie más.

Bentín: ¿Y los millones de hombres que sufren en el mundo?

Echecopar: No faltará otro que se preocupe por ellos. Yo soy hermano de los que puedo tocar, de los que puedo reventar o enaltecer. De nadie más. (...) ¡Me indignas! Pero, ¿piensas tú en la situación del país? Pocos trabajan y muchos conversan. Y entretanto, los túneles se abren solos, los puentes se tienden solos. No sé. Debe ser un milagro de Fray Martín...

Bentín: Es que yo insisto en que la Democracia...

Echecoopar: ¡Qué Democracia ni que veinte mil demonios, hombre! Tú no insistes sino en tus mentiras y en tus estupideces (...) Contigo, nada. Tú no amas a nadie. Tú odias a los ricos y lo que quieres es reventarlos, para hincharte tú mismo. Te mueres de envidia, eso es todo. Te asfixias de resentimiento y vanidad.

ACTO II: A lo largo de este acto se confirma que hay problemas en los túneles y que poco a poco ya grietas se van agrandando y esto traerá como reslutado el derrumbamiento.

Soto: Entonces, ¡estamos perdidos!

Echecopar: ¿También tú te vas a poner a llorar, como Bentín? Escucha: naturalmente, puede sobrevenir una catástrofe de un momento a otro. Pero ni tú ni yo nos podemos mover de aquí hasta haber puesto en seguridad a los que están trabajando en el Túnel Dos.

Soto: Temo que, dentro de unos momentos, no será posible vadear la quebrada.

Echecopar: Les he hecho avisar con Sánchez. Antes de que hayan pasado, no nos podemos mover ni tú ni yo, ¿entendido?

Soto: Bueno... bueno. Pero, si ocurre algo, ¿cómo salgo yo de aquí?

Echecopar: Te lo voy a decir, Soto. Cuando la quebrada se haya puesto absolutamente intransitable, cuando sea del todo imposible que una persona más pueda salvarse, me lo dices y yo vuelo el túnel, para entretener un rato el aluvión, mientras la gente del Campamento y de los pueblos del valle se pone a salvo sobre los cerros. Cuando oigas la explosión, huyes por las punas, a Huarmaca o algún otro caserío, ¿entendido?
Soto: Que sea como Dios quiera
Echecopar: Espera hasta lo último para darme la voz de volar.
Soto: Sí...sí.
Echecopar: Y cuando oigas la explosión, huyes por las punas.

ACTO III: Después de cinco años se sabe que Echecopar ha construido a lado el cementerio, junto a sus cholos, y él mismo limpia y cuida las tumbas de los que murieron en el aluvión, interiormente se siente culpable y los recuerdos no lo dejan vivir. Se ha terminado la carretera, pero Echecopar aún charla con la voz de su amigo muerto, Soto.
Echecopar: Entonces el anillo se ha cerrado, Lo que vivió y murió, ha nacido nuevamente. El eterno ciclo se ha cumplido y Echecopar es un hombre feliz (…)
Voz de Soto: ¡Ah, pero la laguna se está formando de nuevo!
Echecopar: ¡Qué importa! Vendrá otro hombre y otro y muchos más. Y un día, nuestros hijos estarán parados firmes y para siempre, sobre el suelo que supimos conquistar para el amor.
Voz de Soto: ¡Ya veo las luces del primero!
Echecopar: Y quedará instalada la era de las cosas buenas y hermosas. ¿Verdad...? ¡En Collacocha no ha pasado nada! ¡Nada! ¡En Collacocha no ha pasado nada!

POESÍA Y NARRATIVA DE LOS AÑOS SESENTA

CONTEXTO

- **Plano internacional:** La Revolución Cubana, La revolución China, el Mundo hippie, La guerra de Vietnam. Así como el estallido del Boom, que abriría las puertas a muchos artistas.
- **En el Perú:** Aparición de movimientos guerrilleros como el Frente de Liberación Nacional, en el cual milita Heraud, y las fuerzas de Hugo Blanco. Golpe de estado contra el presidente Manuel Prado (1956-1962), encabezado por el general Ricardo Pérez Godoy. En 1963, gana las elecciones Fernando Belaunde, quien está en el poder hasta el 3 de octubre de 1968, fecha en que el general Juan Velasco Alvarado da un golpe de estado propiciando un movimiento "revolucionario" de carácter popular.

CARACTERÍSTICAS

POESÍA

- Durante estos años hubo apoyo a jóvenes poetas por parte del poeta Javier Sologuren y sus ediciones artesanales de *La Rama Florida*, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue uno de los principales semilleros de poetas, la Casona de san Marcos atraía multitudes de estudiantes para oír los cantos al amor, a la vida, a la libertad.

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

- A partir de esta época se elimina la oposición entre *poesía pura* y *poesía social* o *comprometida* de los antecesores.
- Influencia de los poetas ingleses Whitman, los imaginistas Thomas Stearns Eliot; Ezra Pound.
- Anhelo de un "poema total" que integre lo lírico a lo épico y aún a lo dramático.
- Preferencia por *temas de la vida cotidiana, así como el uso de un lenguaje diario, común.*
- El humor, la ironía y cierto desenfado.
- Se habla de un trío importante y crucial: *Antonio Cisneros-Rodolfo Hinostroza-Luis Hernández.*
- Representantes: Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza, Luis Hernández, Mirko Lauer y Julio Ortega, Javier Heraud, César Calvo, Arturo Corcuera, Reynaldo Naranjo, Hildebrando Pérez, Marco Martos, entre otros.

RODOLFO HINOSTROZA (1941)

Sus principales publicaciones son: *Consejo de lobo*, obra que nació del impacto de una terrible experiencia que viviera en Cuba: Crisis de los misiles; *Contranatura*, en que explora el collage textual, el cosmopolitismo políglota, la escritura ideogramática, el uso de símbolo de otros códigos y el montaje totalizador de la lírica-épica-dramática, descripción-narración.diálogo, escritura-oralidad.

ANTONIO CISNEROS (1942 – 2012)

Destierro, *David*, *Comentarios Reales*, *Canto ceremonial contra un oso hormiguero*, *Agua que no has de beber*, *El libro de Dios y los húngaros*, entre otros.

JAVIER HERAUD (1942 – 1963)

Había obtenido el primer premio (compartido con César Calvo) en la primera versión de “El Poeta más Joven del Perú”. En 1962, viaja a Cuba gracias a una beca de cine. Al llegar a la isla caribeña olvidó el cine. En La Habana se enlistó en el Ejército de Liberación Nacional del Perú y adoptó el seudónimo de ‘Rodrigo Machado’. De ahí en adelante, Heraud se perdería de las aulas universitarias y del ámbito cultural. Dicen que de Cuba pasó a Brasil, de allí a Bolivia y finalmente al Perú en mayo del 63. Aquí encontraría la muerte.

Obras: *El río*, *El viaje*, *Estación reunida*.

CÉSAR CALVO (1940 – 2000)

Publicó *Ausencia y retardos*, *Poemas bajo tierra* (poemario que le permitió compartir con Heraud el premio “Poeta más Joven del Perú”), *Carta para el tiempo*, *Ardiente sombra*, *El cetro de los jóvenes*, *Ensayo de dos voces* en colaboración con Javier Heraud y *Pedestal para nadie*.

LUIS HERNÁNDEZ (1941 – 1977)

Su trabajo queda resumido en una gran obra titulada *Vox horrísona*, pero anteriormente había publicado *Orilla*, *Charlie Melnik* y *Las constelaciones*: coloquialismo, parodia, ironía, prosaísmo mezclado con referencias cultas y el horizonte de la urbe moderna.

MARCO MARTOS (1942)

Sus temas poéticos están ligados al descontento social, a la situación de desempleo vivida por la mayor parte de la sociedad peruana, y por ello ha publicado *Casa nuestra, Cuaderno de queja y contentamientos.*

HILDEBRANDO PÉREZ GRANDE (1941)

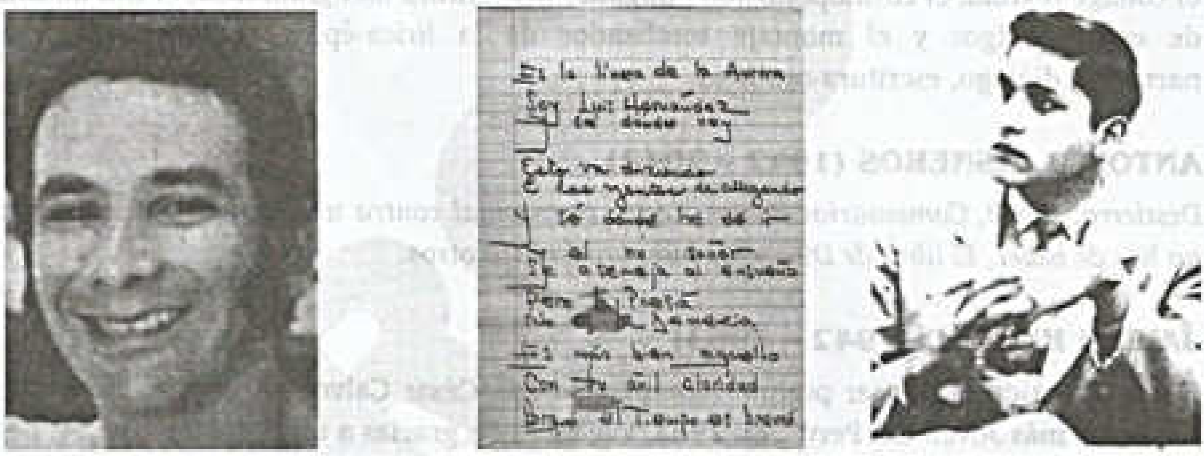
Aguardiente, Epístola a Marcos Ana, El sueño inevitable.

ARTURO CORCUERA (1935)

Cantoral, El grito del hombre, Noé delirante.

MIRKO LAUER (1947)

Es un poeta experimental que ha incursionado también con éxito en la prensa de investigación. Entre sus poemarios se encuentran *Santa Rosita y el péndulo proliferante, Ciudad de Lima,* que es considerada su mejor obra, y *Los asesinos de la última hora.*



Luis Hernández y algunas páginas suyas. Al lado el poeta Javier Heraud, quien ganó al lado de César Calvo el concurso Poeta Joven del Perú.

NARRATIVA

- Como consecuencia del desarrollo urbano y el índice creciente de alfabetización, hacia 1950 ya existe un mercado potencial de lectores. A fines del 50 y comienzos del 60, se desarrollan los Festivales del Libro, Populibros, encabezada por Manuel Scorza.
- No es necesario insistir en el "boom" de los años 60; aunque acaparado por editoriales españolas (en mucha menor proporción, argentinas y mexicanas), también hizo patente la existencia de un público peruano lector.
- La revista ***Narración* (1966-1976)** liderada por Miguel Gutiérrez, Antonio Gálvez Ronceros y Oswaldo Reynoso que defendía una ideología marxista-leninista, acogió a muchos de los escritores.
- Algunos narradores alcanzan plenitud en los 60, pero inician en los 50 como el caso de Mario Vargas Llosa (Miguel Gutiérrez lo encasilla en este grupo).

MIGUEL GUTIÉRREZ (1940)

Estudió Literatura en la Universidad Mayor de San Marcos y se graduó con la tesis *Estructura e ideología en Todas las Sangres*. Ha publicado las novelas *El Viejo Saurio se retira, Hombres de caminos, La violencia del Tiempo y La destrucción del reino.*
Ensayo: *La Generación del 50: un mundo dividido. Historia y balance y La Celebración de la novela.*

MAX SILVA TUESTA (1935)

Hotel sementerio.

CARLOS THORNE (1935)

Los días fáciles, Mañana Mao, viva la República.

ANTONIO GÁLVEZ RONCEROS (1932)

Estudio Educación en la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue profesor de Lengua Española en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Agraria- La Molina. Entre sus obras cuentísticas sobresalen: *Los Ermitaños, Monólogo desde las Tinieblas e Historias para Reunir a los Hombres.* En 1974, obtuvo el premio de cuento en el concurso José María Arguedas organizado por la Asociación Universitaria Nisei del Perú; y en 1982, el primer premio de cuento y el segundo de periodismo en certámenes organizados por la Municipalidad de Lima.

EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ (1935)

"En mi obra creo haber compartido una propuesta de lo andino que va a lo universal, sin perder nunca su nexo con la raíz. Una obra que incorpora diversas visiones del Perú y del mundo, y que integra algunas formas de introspección. Creo también que he intentado combinar lo poético con lo humorístico, lo realista y lo mágico." (Edgardo Rivera Martínez)

Nacido en Jauja. Pasó su primera infancia entre su ciudad natal y Barranco, en Lima. Estudió literatura en la Universidad de San Marcos, con la intención de dedicarse tanto a la creación como a la docencia universitaria. Obtuvo una beca del gobierno francés que le permitió viajar a París, donde permaneció durante algo más de dos años, siguiendo algunos cursos en La Sorbona, y trabajando con el riquísimo material de la Biblioteca Nacional de París. Fue así como dio término a su tesis doctoral, *El Perú en la literatura de viaje de los siglos* XVI, XVII y XVIII. De retorno al Perú ingresó a trabajar como docente en el Instituto de Filología, hasta 1962, en que lo hizo en la Universidad de Huancayo. En 1971 retornó a la Facultad de Letras, Departamento de Literatura, donde laboró hasta 1986, en que solicitó su cese. Su primer libro de ficción apareció en 1964, con cuatro relatos de temática andina, y el título de *El Unicornio*. De 1974 es su novela corta *El visitante*. En 1978 apareció su volumen de cuentos *Azurita*, y, en 1979, *Enunciación*. En

1982 ganó el Primer Premio de la primera versión del concurso El Cuento de las 1000 palabras, con *Ángel de Ocongate*. De 1986 es su libro de relatos *Ángel de Ocongate y Otros cuentos*. Escribió entre 1991 y 1993 su novela *País de Jauja*, varias veces editada, y que, en una encuesta realizada en 1999 por la Revista Debate entre escritores y críticos, fue señalada como la novela más importante de la década. En 1996 apareció *A la hora de la tarde y de los juegos, evocaciones de infancia y adolescencia*. En 1999, y siempre bajo el sello de Peisa, apareció su segunda novela, *Libro del Amor y de las Profecías*. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, y Profesor Emérito de la Universidad Mayor de San Marcos.

Washington Delgado lo define como "un narrador fino y original, alejado de las modas literarias, dueño de una fantasía que poetiza la realidad, provinciana o limeña, sutilmente observada".

Ricardo González Vigil: "Uno de los mejores cuentistas peruanos, tanto en su faceta andina (los neoindigenistas *El unicornio, Azurita, Ángel de Ocongate*) como limeña (en una visión fantasmal, onírica, turbadoramente metafísica, con ingredientes fantásticos). También es uno de los grandes novelistas peruanos de la actualidad con obras neoindigenistas *País de Jauja, Libro del amor y de las profecías*"

ÁNGEL DE OCONGATE

Quien soy yo sino apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa. Por instantes silva el viento, pero después regresa todo a su quietud. Hora incierta, gris, al pie de ese agrietado imafronte. En ella es más ansioso y febril mi soliloquio. Y cuán extraña mi figura – ave, ave negra que inmóvil reflexiona -. Esclavina de paño y seda sobre los hombros, tan gastada, y, sin embargo, espléndida. Sombrero de abolido plumaje, y jubón camisa de lienzo y blondas. Exornado tahalí. Todo en harapos y tan absurdo. ¿Cómo no habían de asombrarse los que por primera vez me vieron? ¿Cómo no iba a pensar en un danzante que andaba extraviado en la meseta? Decían, en lengua de sus ayllus: "¿Quién será? ¿De qué baile serán sus ropajes? ¿Dónde habrá danzado?" Y los que se topaban conmigo preguntaban: "¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo?" Y como yo callaba y advertían el raro fulgor de mis pupilas, y abstraimiento, mi melancolía, acabaron por considerar que había perdido el juicio y la memoria, quizás por el frenesí de la danza misma en la que había participado. Y comentaban: "No recuerda ni a su padre ni a su madre ni la tierra donde vino al mundo. Y nadie tal vez lo busca..." Se santiguaban las ancianas al verme, y las muchachas se lamentaban: "Joven y hermoso es, y tan triste..." Y así por obra de esa supuesta insanía y de mi gravedad, de mi extrañeza, se acrecentó la sensación de extrañeza que mi presencia provocaba. Una sensación tan acusada que por fuerza excluyó toda posibilidad de burla. Hubo incluso pastores que, movidos por un temor mágico, ponían a mi alcance bolsitas de coca en calidad de ofrenda. Y como nadie me oyó hablar nunca, ni articular siquiera un monosílabo se concluyó que había perdido también el uso de la palabra. Era comprensible tal pensamiento pues solo a mí mismo me dirijo en una fluencia razonada que no se traduce ni en el más leve movimiento de mis labios. Solo a mí, en una continuidad silenciosa ya que una tenaz resistencia interna me impide toda forma de comunicación y todo intento de diálogo. Y así es mejor, sin duda. Sea como fuere esa imagen de forastero enajenado y mudo, que se difundió con gran rapidez, redundó en beneficio de mi libertad, porque no ha habido gobernadores ni *varayocs* que me detuvieran por deambular como lo hago. Compartían más bien esa mezcla de sorpresa, temor y compasión que experimentaban frente a mí sus paisanos. Sobre unos y otros pesaban, además, creencias ancestrales, por cuya virtud mi "locura" adquiría una dignidad casi sobrenatural. ¡Mi demencia! No me ha incomodado, en ningún momento, el rumor que al respecto se expandió, pero de cuando en cuando me asediaba la duda. ¿Y si a pesar de todo era verdad aquello? ¿Si realmente fui danzante y olvidé todo? ¿Si alguna vez tuve un nombre, una casa una familia? Inquieto, me acerca a los manantiales y me observaba. Tan cetrino mi rostro, y velado siempre por un halo fúnebre. Idéntico siempre a mí mismo, en su adustez, en su hermetismo. Me contemplaba, y tenía la seguridad de que jamás había desvariado, y de que jamás tampoco fui bailante. Certeza puramente intuitiva, pero no por ello menos vigorosa. Mas entonces, si nunca desvarió mi espíritu, ¿cómo entender la taciturna corriente que me absorbe? ¿Cómo explicar mi atavío y la obstinación con la que a él me aferro? ¿Por qué esa vaga desazón ante el lago? No, no podía responder a esas preguntas, y era vano asimismo encontrar una justificación para unas manos tan blancas y un hablar que no es de *misti* ni de campesino. Y más inútil aún tratar de contestar a la interrogación fundamental: ¿quién soy, entonces? Era como si en un punto interminable del pasado hubiese surgido yo de la nada, vestido ya como estoy, y balbuceando, angustiándome. Errante ya y ajeno a juventud, amor, familia. Encerrado en mí mismo y sin acordarme de un principio ni avizorar una meta. Iba, pues, por los caminos y los páramos, sin dormir ni un momento ni hacer alto por más de un día. Absorto siempre en mi callado monólogo, aunque me acercase a ayudar a un anciano bajo la lluvia, a una mujer con sus pequeños, a un pongo moribundo en una pampa desolada. Concurría a los pueblos en fiesta, y escuchaba con temerosa esperanza la música de las quenas y los *sicuris*, y miraba una tras de otra las cuadrillas, sobre todo las que venían de muy lejos, y en especial las de Copacabana, de Oruro, de Zepita, de Combapata. Me conmovían sus interpretaciones, mas no reconocí jamás una melodía ni hallé una vestimenta que se asemejara a la mía. Transcurrieron así los años y todo habría continuado de esa manera si el azar - ¿el azar, en verdad? – no me hubiera llevado, al cabo de ese andar sin rumbo, al tambo de Raurac. No había nadie sino un hombre viejo que descansaba y me miró con atención. Me habló de pronto y dijo en un quechua que me pareció muy antiguo: "Eres el bailante sin memoria. Eres él, y hace mucho que caminas. Anda a la capilla de la Santa Cruz, en la pampa de Ocongate. ¡Anda y mira!". Tomé nota de su consejo y de su insistencia, y a la mañana siguiente, muy temprano, me puse en marcha. Y así, después de tres jornadas, llegué a este santuario abandonado, del que apenas si quedan la fachada y los pilares. Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso y los pilares, bajo esos arcos adosados. Y allí, en la losa quebrada otrora por un rayo, hay cuatro figuras en relieve. Cuatro figuras danzantes. Visten esclavina, jubón, sombrero de plumas, tahalí. Imágenes no de santos sino de ángeles como los que aparecen en los cuadrosde Pomata y del Cuzco. Son cuatro, más el último fue alcanzado por la centella y solo quedan los contornos de su cuerpo y las líneas de las alas y el plumaje. Cuatro ángeles, al pie de esa floración de hojas, frutos y arabescos de piedra ¿Qué baile es el que danzan? ¿Qué música la que siguen? ¿Es el suyo un acto de celebración y de alegría? Los contemplo, en el silencio glacial y terrible de este sitio, y me detengo en la silueta vacía del ausente. Cierro luego los ojos. Sí, solo una sombra soy, apagada sombra. Y ave, ave negra sin memoria, que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio, siempre, siempre y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio...

Ángel de Ocongate es probablemente el relato más antologado de Rivera Martínez y uno de los textos que mejor sintetiza una de las grandes preocupaciones de su universo literario: el dilema de la identidad en el Perú y la necesidad de reafirmar su carácter mestizo.

Una de las características de la narrativa inicial de Edgardo Rivera Martínez es haber tratado el tema de la identidad a través de las estrategias propias de la narración fantástica. A partir de un personaje como el ángel, la narrativa de Rivera Martínez privilegia la representación de los marginales sociales incidiendo en aspectos que los hace únicos, incomparables y singulares, buscando, de ese modo, acercarse metafóricamente a nuestra condición de seres humanos marcados por la defectividad.

La construcción del personaje central como ángel-danzante nos permite advertir las dificultades que porta una identidad problemática que, en este caso, se despliega, en un primer nivel, para acercar al ángel de la tradición mítica occidental al universo andino, revestido, como está, del ropaje propio de los ángeles de la tradición de la pintura de la escuela cuzqueña y, en un segundo nivel, para hacer complejos los procesos de autorreconocimiento del propio protagonista; más aún si, como sucede en el relato, ha perdido la memoria después de la caída del friso en el que danzaba.

Al actualizar el mito occidental del ángel caído y al acercarlo a nuestra tradición, revestido con los ornamentos del danzante andino, Rivera Martínez combina dos planos: el mítico y el realista. Así, en este cuento es posible observar, emblemáticamente, la manera en que lo fantástico entra a dialogar con nuestro pasado colonial y con las construcciones sobre lo mestizo. En efecto, Ángel de Ocongate refunda una mitología, la cristiana, al transformar al ángel bíblico en un ángel danzante de los andes cuya identidad resulta un enigma para el propio protagonista, esto es, una pregunta sin respuesta: "Sí, sombra soy, apagada sombra. Y ave, ave negra, que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio siempre, y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio". (Jorge Valenzuela Garcés)

JORGE MARIO PEDRO VARGAS LLOSA

(Premio Nobel 2010)

Tuvo una infancia bastante accidentada y aventurera debido a las diversas mudanzas familiares: Estudia la primaria hasta el cuarto año en el Colegio *La Salle* de Cochabamba (Bolivia), en Piura cursa el quinto grado en el Colegio *Salesiano* de esa ciudad, culmina su primaria en Lima e inicia la secundaria en el Colegio *La Salle*. Estudia en el Colegio Militar *Leoncio Prado* de Lima, en el cual solo estudia el tercer y cuarto año; sin embargo, termina la secundaria en el Colegio *San Miguel* de Piura.

Ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudia Letras y Derecho. A los dieciocho años, decide contraer matrimonio con su tía política Julia Urquidi, lo que desató una persecucion implacable por parte de su padre y una necesidad de cubrir urgencias económicas. Desempeña hasta siete trabajos diferentes: redactar noticias en Radio Central (hoy Radio Panamericana), fichar libros y revisar los nombres de las tumbas de un cementerio, etc.

En 1959, parte rumbo a España gracias a la beca de estudios *Javier Prado* para hacer un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid; así, obtiene el título de Doctor en Filosofía y Letras. Luego de un año se instala en París. En 1959, obtiene el premio Leopoldo Alas, por su libro de cuentos *Los jefes*. Viaja a Cuba, apoya a Fidel y forma parte del jurado de los Premios *Casa de las Américas* y del Consejo de Redacción de la revista *Casa de las Américas*; hasta que el caso Padilla marca su distanciamiento definitivo de la revolución cubana en 1971. Contrae nuevas nupcias con Patricia Llosa, su prima, y se arma otro escándalo. De la unión nacen Álvaro, Gonzalo y Morgana. Trabaja como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio Cortázar. Hasta 1974, su vida y la de su familia transcurren en Europa, residiendo alternadamente en París, Londres y Barcelona. En 1981, fue conductor del programa televisivo *La Torre de Babel*; en 1983, a pedido expreso del presidente Fernando Belaúnde Terry, preside la *Comisión Investigadora del caso Uchuraccay* para averiguar sobre el asesinato de ocho periodistas. En 1987, se convierte en líder político del Movimiento Libertad, que se opone a la estatización de la banca que proponía el entonces presidente de la República Alan García Pérez. El año 1990, participa como candidato a la presidencia de la República por el Frente Democrático – FREDEMO, pierde las elecciones y regresa a Londres, donde continúa su actividad literaria.

Recibió reconocimientos a lo largo de su carrera:

- En 1975, es nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua.
- En 1976, es elegido Presidente del Pen Club Internacional (Asociación mundial de escritores).
- En 1994, es designado como miembro de la Real Academia Española.

Premios obtenidos y distinciones: Ha recibido muchos, pero solo se mencionaran los más conocidos:

- 1957 Premio de la Revue Française por su relato *El desafío*.
- 1959 Premio Leopoldo Alas (España) por su colección de cuentos *Los jefes*.
- 1963 Premio Biblioteca Breve, de Seix Barral; Premio de la Crítica Española y el segundo puesto del Prix Formentor por *La ciudad y los perros*.
- 1966 Premio de la Crítica Española por su novela *La casa verde*.
- 1967 Premio Nacional de Novela por *La casa verde* y el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallegos.
- 1985 Premio Ritz París Hemingway (Francia) por *La guerra del fin del mundo*.

- 1986 Premio Príncipe de Asturias de las Letras (España).
- 1989 Premio Scanno, otorgado por Rizzoli Libri (Italia), por su novela *El hablador*.
- 1993 Premio Planeta (España), por Lituma en los Andes.
- 1994 Premio Miguel de Cervantes del Ministerio de Cultura de España.
- Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente de Santiago de Compostela, por *Lituma en los Andes*.
- 1995 Premio Literario Internacional Chianti Ruffino Antico Fattore (Florencia, Italia), por *Lituma en los Andes*.
- 2001 Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú). En mérito no sólo a su notable obra literaria, sino también al predicamento que ha alcanzado su manera de interpretar permanentemente la vida y la historia del Perú. Esta distinción es de especial significado al provenir de su Alma Mater.
- IV Premio de Los Lectores de la cadena de librerías Crisol a su novela *La fiesta del Chivo*.
- Condecoración Orden "EL SOL DEL PERÚ", en el Grado de Gran Cruz con Diamantes, la más alta distinción que otorga el Estado peruano, en mérito a sus principios éticos y cívicos y por su contribución al restablecimiento de derecho en el país.
- PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2010 otorgado por la ACADEMIA SUECA, Estocolmo (Suecia). *"Por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo"*
- 2012: Premio Carlos Fuentes

Las siguientes obras forman parte de su vasta producción literaria:

NARRATIVAS:

LOS JEFES (1959)

Colección de seis cuentos. Está conformada por *Día domingo, El hermano menor, Los jefes, El desafío, Un visitante, El abuelo*. En estas historias ya está presente la violencia instintiva, la hombridad, el desafío a la autoridad, la muerte y el rol social que caracterizarán a su futura novelística.

LA CIUDAD Y LOS PERROS (1963)

Novela en la cual critica acerbamente al régimen castroeducativo.

LA CASA VERDE (1966)

Nos da una visión del Perú tanto en la selva como en la costa norte. En esta obra, se narran distintas historias a través de vasos comunicantes, flash back, monólogos interiores manteniendo al lector con una atención única. Vargas Llosa muestra su potencial de estética y técnicas creando una telaraña literaria de la que es muy difícil salir. Las historias que se narran y poco a poco se van emparentando son:

- **LA DE ANSELMO Y LA PRIMERA CASA VERDE,** prostíbulo que había levantado en Piura y que será destruido por el pueblo, incitados por el padre García.
- **LA DE LOS INCOQUISTABLES:** Lituma, Josefino Rojas, los León: José y el Mono. *"Eran los Inconquistables, no sabían trabajar, solo chupar, solo timbear, eran los Inconquistables y ahora iban a culear"*.
- **LA DE LITUMA Y BONIFACIA:** Esta terminará trabajando en la segunda Casa Verde.
- **LA DE LA CHUGA Y LA SEGUNDA CASA VERDE,** ella es hija de don Anselmo y la ciega Toñita.
- **LA DE FUSHÍA,** contrabandista del caucho de origen japonés, **Y AQUILINO.**
- **LA DEL INDIO JUM** y su lucha a favor de un pago justo por el caucho que vende su tribu.

LOS CACHORROS (1968)

Su título original fue *"Pichula Cuéllar"* representa la castración espiritual y política (crimen cometido por el perro *Judas*, sinónimo de traición, que alude a una dictadura) de la juventud peruana (representada en *Cuéllar*. Una juventud lúcida e intelectual, pero que se transforma a una sociedad desorientada, indecisa, débil y engreída desde aquel accidente).

CONVERSACIÓN EN LA CATEDRAL (1969)

"La Catedral" bar que se convierte en punto de recuerdos que nos dan a conocer hechos de la dictadura de Manuel Odría y de su grupo de políticos corruptos que lo rodean, entre ellos Cayo Bermúdez, que representa en la vida real a Alejandro Esparza Zañartu, *el hombre detrás del poder*. Santiago Zavala y el negro Ambrosio hilvanan el diálogo que viene a ser el hilo conductor de la intrincada red de situaciones y personajes de la novela.

Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Mayta, ¿Quién mató a Palomino Molero?, El Hablador, El elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, La fiesta del Chivo, Travesuras de una niña mala.

ENSAYOS:

La tentación de lo imposible, Carta de batalla por Tirant lo Blanc, Cartas a un joven novelista, Contra viento y marea, García Márquez: Historia de un deicidio, La orgía perpetua Flaubert y Madame Bovary, La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, La verdad de las mentiras, El lenguaje de la pasión

TEATRO:

La huida del inca, Kathie y el hipopótamo, La Chunga, La señorita de Tacna, Ojos bonitos, cuadros feos.

MEMORIAS:

El pez en el agua.

LA CIUDAD Y LOS PERROS

LA CIUDAD Y LOS PERROS

"Es un libro de una violencia, de una fuerza nada común en nuestros países (...) escrito con un dominio total de la lengua"

(Julio Cortázar)

"Primero ser, de niño, algo de Alberto y del Jaguar, del serrano Cava y del Esclavo, cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, miraflorino del Barrio Alegre y vecino de La Perla, en el Callao"

(Mario Vargas Llosa)

El título original fue *La morada del héroe*, que luego el autor cambió por *Los impostores*, finalmente fue publicada en 1963 bajo el nombre de *La ciudad y los perros* -a sugerencia de José Miguel Oviedo-, será al año siguiente cuando explote el escándalo en el Perú. Mientras la prensa internacional la celebra como *una de las mayores novelas latinoamericanas de todos los tiempos*, el general José del Carmen Garín, fundador del colegio Leoncio Prado, dice que el libro es una *obra infernal* que *injuria la dignidad nacional*. Invita a no leerlo. Un grupo de cadetes repudia la novela públicamente y, en privado, evalúa atacar las librerías que vendan la novela. Hacen otra cosa: *"Militares y ex alumnos del Leoncio Prado celebraron un auto de fe y quemaron mil ejemplares de las novelas en el patio del colegio"*, informará el propio Vargas Llosa en marzo de 1965 en Cuba.

ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA:

Según Armas Marcelo, fue Carlos Barral quien rescató del olvido el original de *La ciudad y los perros* en una tarde de aburrimiento. Armas escribió sobre ese incidente así:

"Carlos Barral se aburría aquella tarde en su despacho editorial. Quería sobreponerse a la rutina del trabajo paseando en torno a la mesa de su oficina, en Seix Barral, en Barcelona. (...) Decidió entonces pasar la tarde releyendo algunos de los originales de novelas que los lectores de la editorial ya habían condenado al silencio. (...) "-Cuatro- dijo el Jaguar-, leyó Barral mentalmente. (...) Inmerso en su lectura Carlos Barral no se dio cuenta de que la noche se estaba echando encima."

El título de la obra:

"Mario estaba en Lima mucho antes de la publicación de La ciudad y los perros, y me encontré con él por casualidad. Hablamos un rato sobre su novela, que habíamos leído un grupo muy pequeño de amigos quienes estábamos muy seguros de que iba a ser un gran éxito, pero Mario no estaba contento con el título, que ya le había cambiado más de una vez: La morada del héroe *y* Los

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**,
búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

impostores. Pero no estaba convencido. Entonces le dije que me deje pensar por si se me ocurría un título. Ahí quedó la cosa. Días después, cuando me volví a encontrar con él, yo tenía pensado tres opciones, de las cuales sólo recuerdo dos. La primera: La ciudad y la niebla, en alusión a la niebla que siempre rodea La Perla, donde está el colegio Leoncio Prado y que es, también, un detalle frecuente que aparece en la novela; los cadetes están envueltos en la niebla. La otra opción, le dije, es La ciudad y los perros. "Ese es el título", me dijo Vargas Llosa. Como se entusiasmó con ese título, yo ya olvidé el tercer título. Y así quedó bautizado el libro". *(José Miguel Oviedo)*

La obra consta de 81 segmentos narrativos que aparecen distribuidos en dos partes y un epílogo. Cada una de las dos partes contiene 8 capítulos y estos generalmente consisten en 4 o 5 segmentos narrativos. Uno de los capítulos contiene 1 segmento narrativo; dos capítulos tienen 10 segmentos narrativos y un epílogo y otros tres capítulos contienen 3 segmentos narrativos.

La novela contiene tres narradores (al decir de Raymond Williams), aparte del omnisciente, que también funcionan como personajes en la historia: Alberto, Boa y Jaguar.

Abandono de la narrativa lineal, uso del monólogo interior, técnica del dato escondido para llenar de suspenso e intriga al lector, atemporalidad, diálogos telescópicos, vasos comunicantes y otras técnicas que sirven a Vargas Llosa para hacer del lector no sólo un simple espectador, sino partícipe de la obra.

PERSONAJES:

- **JAGUAR:** Es el líder del Círculo. Su apodo le viene, por la agilidad y bravura que mostraba frente a compañeros de secciones superiores a él en edad y rango.
- **ALBERTO "EL POETA" FERNÁNDEZ:** No le gusta la vida militar, pero obtiene dinero gracias a que escribe las novelitas eróticas y cartas de amor para las novias de sus compañeros.
- **RICARDO ARANA "EL ESCLAVO":** Es tímido, lleno de miedos, y complejos.
- **TENIENTE GAMBOA:** dentro de todos los altos mandos del Colegio, es el que tiene más ética y moral y el más estricto.
- **TERESA:** Su amor era disputado por el Esclavo y el Poeta. Finalmente se casa con el Jaguar.

ARGUMENTO:

Se inicia con el robo del examen de Química por parte de Profirio Cava, el Serrano; un estudiante del colegio militar Leoncio Prado. Incapaces de identificar al culpable del robo, las autoridades del colegio limitan a los cadetes "imaginarias" al recinto del colegio indefinidamente. Después de sufrir tal encarcelamiento por varias semanas, e incapaz de visitar a la joven que le gusta, Teresa, uno de los cadetes, apodado el *Esclavo* (Ricardo Arana), revela la identidad del ladrón al teniente Remigio Huarina (*"pequeño, enclenque, sus voces de mando inspiraban risa, sus cóleras no asustaban a nadie, los suboficiales le entregaban los partes sin cuadrarse y lo miraban con desprecio"*) a cambio del derecho de salir. Los oficiales expulsan a Cava. El Jaguar, el líder del Círculo (Ya entonces era el *segundo círculo*, pues el *primero* se formó después del bautizo que sufrieron cuando ingresaron en tercer año; este es el *segundo círculo* conformado por el Jaguar, el Boa, el Rulos y el Serrano Cava para traficar cigarros, licor, etc), junto con sus compañeros, sospecha que el soplón ha sido el Esclavo. Durante unas maniobras militares de tiro muere el Esclavo y, aunque, el Jaguar parece ser el culpable del crimen, los oficiales del colegio llegan a la conclusión de que la muerte ha sido un accidente causado por el propio Esclavo. Alberto, consciente del odio que tiene El Jaguar por El Esclavo y cuenta al teniente Gamboa lo del crimen y culpa directamente al Jaguar, así como los detalles de todos los actos ilícitos que se dan en la Cuadra. Los superiores del colegio prefieren esconder el escándalo que inevitablemente seguiría a la revelación de los hechos verdaderos. Alberto, que era llamado el Poeta poque escribía novelitas eróticas, vendiéndolos a sus compañeros; fue chantajeado y silenciado. Uno de los oficiales que parecía ser moralmente capaz de cuestionar la situación, Gamboa, encuentra que su carrera ha sido arruinada cuando lo envían a Juliaca, *porque una persona tan disciplinada y moralmente correcta como Gamboa no puede existir en una sociedad así, tan corrupta y malograda. Esta sociedad acepta a Huarina, a Garrido y al Jaguar, pero la intelectualidad como el caso del Esclavo y la moral no encuentran su espacio.* En el epílogo, descubrimos que el Jaguar trabaja en un banco y se casó con el amor de toda su vida, Teresa.

A lo largo de la obra, se muestra una sociedad violenta, jerarquizada, no por el intelecto o la clase, sino por la ley del más fuerte *"Lima es una jungla"* decía Vargas Llosa. El robo entre estudiantes, la discriminación, la pérdida de valores, la respresión sexual, social y de ideas es el reflejo del Perú de aquellos años, así el colegio actúa, no como simple escenario, sino como un microcosmos de nuestra sociedad. El jaguar le dice a Cava: "Tenías que ser serrano", a pesar de que conforman el círculo, esto nos demuestra que no hay amistades ni se respetan; pero que se reunen y confabulan porque se necesitan para avanzar, escalar, son los roces sociales que a uno lo llevan a un mejor *estatus*; y así Cava, el migrante de provincia, necesita de la fuerza del Jaguar para imponerse ante el resto, pero se somete a él y lo mismo sucede con Rulos y Boa, claro está, hasta el día en que lo acusan de ser soplón. Por su parte, el negro Vallano es constantemente víctima de discriminación, pero el Poeta se aprovecha de él, conoce sus debilidades por la *Pies Dorados*, obteniendo favores a cambio de novelitas o cartas. La víctima principal de todos es el Esclavo, a quien envian en su reemplazo para hacer de imaginaria, le roban sus prendas y lo golpean apenas lo ven por algún lugar, nadie lo respeta, quizás por eso el Poeta siente compasión y denuncia su muerte, aunque lleno de remordimiento, pues nunca le dijo lo que sucedió con Teresa. Otro de los puntos es la violencia sexual, que nos recuerda *Los ríos profundos* de José María Arguedas. La violencia sexual, producto del encierro, la diferencia está en que al menos en el colegio de Abancay, la Opa Marcelina cataliza la sed sexual de los alumnos y hasta del padre que la llevó al colegio; en el caso de la novela de Vargas Llosa, no hay mujeres en el recinto, pero sí está la Malpapeada, las gallinas y hasta se alude a abusos sexuales a otros alumnos *¿Y qué tal si nos tiramos al gordito?*, y visitas al burdel.

La obra critica la nueva formación de adolescentes a través de la represión (bautizo-ritual, autoridad-jerárquica), virilidad (prostitución y actos antinaturales), discriminación (lucha de clases: alta, media, baja; de provincia: mulatos, serranos, selváticos) y patriotismo efímero.

CONVERSACIÓN EN LA CATEDRAL

Está escrita en cuatro libros, que a su vez se dividen en capítulos. Cada libro tiene una forma narrativa particular, es decir: hay un juego distinto de las técnicas narrativas, focalizaciones y una mayor o menor intensidad de las voces de los protagonistas.

Posee una estructura compleja: historias entrelazadas, diálogos montados, distintas voces, el narrador mezclándose con la voz de los personajes y la conciencia del protagonista. Ejemplo:

"DESDE la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson voceando los diarios de la tarde y él echa a andar, despacio, hacia la Colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan, también, hacia la Plaza San Martín. El era como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento. Piensa: ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón un perro viene a lamerle los pies: no vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa: no hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores, cruza la Plaza y ahí está Norwin, hola hermano, en una mesa del Bar Zela, siéntate Zavalita, manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos, le invitaba un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta, indica al lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo jefe, ahoritita jefe, se los dejaría como espejos, jefe."

"-Este asunto de la chola me tiene amargo, pecoso –dijo Santiago.

- Olvídate, no seas bobo –dijo Popeye-. A propósito de la Teté, por qué no fue a la playa esta mañana.
- Se fue al Regatas con unas amigas –dijo Santiago-. No sé por qué no escarmientas.
- El coloradito, el de las pecas –dice Ambrosio-.El hijito del senador don Emilio Arévalo, claro. ¿Se casó con él?
- No me gustan los pecosos ni los pelirrojos –hizo una morisqueta la Teté-. Y él es las dos cosas. Uy, qué asco.
- Lo que más me amarga es que la botaran por mi culpa –dijo Santiago.
- Más bien di culpa del chispas –lo consoló Popeye-. Tú ni sabías lo que era la yohimbina."

"[…] Trinidad le presentó a Amalia: mi compañera, don Atanasio. Esa misma noche quiso que Amalia dejara el trabajo: ¿acaso estaba manco, acaso no podía ganar para los dos? Ella le cocinaría, le lavaría la ropa y después cuidaría a los hijos. Te felicito, le dijo a Amalia el ingeniero Carrillo, le diré a don Fermín que te vas a casar pero me alegro por ti. ¿Y cómo sabía que ése con el que vivió Amalia era aprista, niño? Te tendrá bien, le pronosticó Gertrudis, no te engañará. Porque Amalia había ido a la casa dos veces a pedirle al viejo que sacara al aprista de la cárcel, Ambrosio".

La cronología de la historia, según Raymond Williams, se da entre 1948 y 1963, Katalin kulin extiende la cronología entre 1948 y 1966. José Miguel Oviedo extiende la cronología a la época de colegiales de Bermúdez y de Espina en Chincha, 25 o 30 años antes de 1948. Por su parte Edmundo Bendezú propone los años 1947 o 1948 y 1966 o 1967, este periodo incluye parte del gobierno democrático de Bustamante, la dictadura militar de Odría y los gobiernos democráticos de Prado y Belaúnde. La novela se centra principalmente en el gobierno del Ochenio (Odría).

El punto inicial de la novela se da en la conversación entre Zavala y Ambrosio Pardo en el bar La Catedral, esta conversación sería el presente en la cual se recuerdan hechos que tuvieron lugar aproximadamente quince años atrás. La época que es objeto de la conversación concentra los conflictos principales de la novela; el protagonista (Santiago Zavala) quiere saber si su interlocutor (Ambrosio) fue pagado por su padre (Fermín Zavala) para asesinar a la Musa (Hortensia). La pregunta sobre la culpabilidad del ex chofer no se hace explícita, sino hasta el final de la plática.

El primer libro narra la vida pasada de Cayo Bermúdez, hijo del Buitre, un comerciante de Chincha, casado -contra la voluntad del Buitre- con una mujer humilde del lugar. Bermúdez vive sin entusiasmo en la rutina doméstica y el comercio. El General Espina, Ministro de Odría, lo manda buscar a Chincha para convertirlo en Director de Gobierno (ambos fueron condiscípulos en la infancia). Bermúdez acepta con la misma apatía e indiferencia de siempre, se queda en Lima y abandona a su mujer que queda en Chincha. También narra la época de Zavalita cuando adolescente; su rebeldía ante sus padres (Fermín, empresario que se beneficia con la corrupción del gobierno y Zoila) quienes querían que ingrese a Católica, pero él prefiere San Marcos, cuenta paso por la universidad y el grupo Cahuide y el fracaso de la huelga. Así también, la época en que Amalia era empleada en su casa, y el noviazgo de esta con Trinidad López; esta primera parte es un resumen de toda la novela, aquí se presentan personajes que en próximos capítulos desarrollarán roles más complejos, como son el caso de Queta, Cayo, incluso el mismo don Fermín.

El segundo libro se centra en la relación de pareja sostenida entre la Musa y Cayo Bermúdez quien ha asumido el ministerio a la caída del general Espina. Bermúdez acapara gran parte del presupuesto del Ministerio de Gobierno para sus servicios de inteligencia, en desmedro de la policía. Gastos exorbitantes: *"Lo que cuestan las directivas sindicales adictas, las redes de información en centros de trabajo, Universidades y en la administración (...). Lo que cuestan las manifestaciones (...), aplacar a los descontentos, a los envidiosos y a los ambiciosos que surgen cada día dentro del mismo régimen"*. Extorsiones menores de los subordinados - Lozano, Hipólito, Ludovico- en los locales nocturnos, donde obtienen información sobre personas importantes y su vida privada; pero se da una huelga general en Arequipa pidiendo la renuncia de Cayo Bermúdez quien huye a Brasil sin despedirse de nadie. También se expone la vida de Santiago luego de salir de su casa y empezar a trabajar en La Crónica.

El tercer libro tiene como historia central el asesinato de Hortensia. Queta acusa del asesinato al chofer de don Fermín ("Bola de oro"); el móvil, que "la Musa" no siguiera chantajeando a don Fermín. Santiago se entera así de los vicios aberrantes de su padre, y de que todos lo sabían menos él. Se da un retorno a episodios anteriores: Bermúdez desbarata la conspiración del general Espina y los políticos de derecha, entre ellos don Fermín Zavala, que es castigado sin publicidad, con medidas económicas. Ambrosio confiesa que él mató a "la Musa" pero por cuenta propia, para que no siguiera chantajeando a don Fermín.

La cuarta parte se narra vida bohemia y sucia de los periodistas de "La Crónica". Santiago cuenta en "La Catedral" su matrimonio a Ambrosio. *"Ni eso lo decidí realmente yo. Se me impuso solo, como el trabajo, como todas las cosas que me han pasado. Ellas me hicieron a mí, más bien"*. Relata el accidente que lo condujo al hospital donde trabajaba Ana y los fallidos intentos de don Fermín para que Santiago vuelva a la casa. Santiago y Ana se casan por la Iglesia y en privado. La familia de Santiago al descubrir que se ha casado visita a la pareja, pero es una situación muy incómoda al constatar la condición social de la esposa, que se retira humillada por la histeria de la señora Zoila. También Teté se casa con Popeye Arévalo, al que Santiago no asiste. El matrimonio del Chispas, al que Santiago tampoco asiste. Un mes después, muere don Fermín. Se cuenta también la historia de Amalia y Ambrosio, en Pucallpa, su trato con don Hilario, un comerciante que ve la oportunidad de robarle su dinero -veinte mil soles que le regaló don Fermín-. El negocio no va bien y Ambrosio descubre que don Hilario lo ha estafado. Amalia muere al dar a luz el segundo hijo de Ambrosio. Por otro lado, el Chispas visita a Santiago en su casa para hablarle de la parte de la herencia paterna que le toca. Santiago se niega a recibir nada: no quiere ser rico, actitud incomprensible para Ana. Ambrosio retorna a Lima; consigue trabajo por temporadas en la perrera donde lo encontró Santiago. Final sin desenlace.

POESÍA Y NARRATIVA DE LOS AÑOS SESENTA

- Se desenvuelve durante la instauración de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que, contrariamente a lo que podría esperarse de un fenómeno militar de este tipo, propone reformas sociales y reivindicacionistas.
- En este período hubo proliferación de grupos de poetas en la capital y hasta en las provincias más alejadas.
- Estos nuevos valores proponen corregir y clarificar los alcances de lo que consideraban el proyecto fallido de una poesía conversacional basada en el mosaico lingüístico del país.

POESÍA

GRUPO HORA ZERO

"Cuando vimos que la poesía peruana estaba estancada y había que darle mayor movimiento. Lo que hicimos fue darle una identidad nacional a nuestra poesía, alejarla de una frondosa hierba inglesa, francesa. Y meternos en lo nuestro, en nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestra calle, nuestro lenguaje, nuestras provincias. Y a partir de allí, ser universales"

(Jorge Pimentel)

RASPADILLA

Integrado mayormente por estudiantes de *clase media provinciana* que tienen sus primeros encuentros en la *Universidad Federico Villarreal* de Lima. Estos jóvenes declaran obsoleta toda tradición precedente y se consagran fundadores de una nueva época. Fueron iconoclastas y desmedidos. Puede encontrarse en ellos una preferencia por el recital masivo, la publicación conjunta, la bohemia creativa y su aproximación a los interiores de las bullentes mayorías de los barrios de Lima.

La insurgencia de Hora Zero permitió descubrir la existencia de otros grupos de poetas jóvenes, ligeramente anteriores o coetáneos, como Estación Reunida, Kachkanirajmi o Gleba, ciertamente de muy desigual mérito, que hasta ese momento habían tenido poca resonancia o que parecían ser no más que equipos de redacción de diversas revistas.

(Antonio Cornejo Polar)

Asimilan la poesía contemporánea de lengua inglesa, pero a diferencia de los 60, se acercan a la poesía de Arguedas de los años 60, los *beatnik* norteamericanos, Ernesto Cardenal y su poesía *Exteriorista*, el neorrealismo narrativo y la nueva narrativa del boom.

"Insiste en el coloquialismo, la complejidad cultural (migraciones, fusión de todas las sangres, español quechuizado, etc.) y replana adolescente... un querer escribir desde la realidad peruana, con vitalismo y un exteriorismo alejado del cultismo, y cosmopolitismo"

(Ricardo González Vigil)

Entre sus integrantes se cuentan:

JORGE PIMENTEL (1944)

En enero de 1970 escribe, con Juan Ramírez Ruiz -a quien conoció en la misma universidad- el manifiesto Palabras Urgentes. Junto con poemas de Pimentel, Ramírez Ruiz, Mario Luna, Julio Polar, Jorge Nájar, y José Carlos Rodríguez.

OBRAS: *Kenacort y Valium 10, Ave Soul, Palomino, Tromba de agosto, Primera muchacha, En el hocico de la niebla.*

JUAN RAMÍREZ RUIZ (1946)

Ambos poetas suscribieron el manifiesto *Palabras urgentes* que fue, en realidad, la partida de nacimiento del proyecto que junto a muchos otros poetas y artistas pusieron en práctica. *Vida perpetua* y *Las armas molidas.*

TULIO MORA (1948)

En 1977, junto a Jorge Pimentel deciden relanzar Hora Zero. Ya como miembro del movimiento, Mora publica su primer poemario *Mitología, Oración frente a un plato de col y otros poemas, Zoología prestada, Cementerio general, País interior, Simulación de la máscara.*

ENRIQUE VERÁSTEGUI (1950)

Poeta, ensayista, filósofo, cuentista, novelista, dramaturgo, guionista, músico, acuarelista, físico, lógico y matemático. Fundó el Movimiento Hora Zero, junto a los poetas: Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Nájar, Enriqueta Belevan y Carmen Ollé. Con *En los extramuros del mundo*, se erigió como uno de los más importantes poetas de Latinoamérica. Otras obras: *Ensayo sobre ingeniería, Teorema de Yu,* y la tetralogía: *Ética, de 1200 páginas,* Jorge Nájar: *Malas maneras,*

JOSÉ WATANABE (1945 – 2007)

El huso de la palabra, Cosas del cuerpo, Habitó entre nosotros, Lo que queda bien abierto, Banderas detrás de la niebla.

Otros poetas descollantes de los años 70: Abelardo Sánchez León, José Rosas Ribeyro, Patrick Rosas, Cesareo Martínez, Armando Rojas, César Toro Montalvo, Luis La Hoz.

NARRATIVA

LUIS URTEAGA (1940)

Los hijos del orden, Una llama en el viento.

EDUARDO GONZÁLEZ VIAÑA (1941)

Batalla de Felipe en la casa de palomas, Identificación de David, El tiempo del amor.

GREGORIO MARTÍNEZ NAVARRO (1942)

Las ficciones de Gregorio Martínez se desarrollan por lo general en la costa sur peruana, en especial, el pueblo de Coyungo y sus alrededores, y suelen tener como protagonistas a campesinos afroperuanos.

Cuentos: *Tierra de caléndula, La gloria del piturrín y otros embrujos del amor, Biblia de guarango y Cuatro cuentos eróticos de Acarí.*

Novelas: *Canto de sirena y Crónica de músicos y diablos.*

HARRY BELEVÁN (1945)

Escuchando tras la puerta, La muerte y la brújula.

JOSÉ B. ADOLPH (1933)

El retorno de Aladino, Hasta que la muerte, Invisible para las fieras, Mañana fuimos felices.

ALFREDO MARCELO BRYCE ECHENIQUE (1939)

Nacido en el seno de una familia burguesa. Tuvo una educación esmerada en colegios de élite americanos: el *Inmaculado Corazón*, el *Santa María* después y una carrera de Leyes en la *Universidad de San Marcos*. Su primera novela será una larga tesis sobre *La compensación en el Código Civil peruano*, que no alcanzó la lista de los libros más leídos del año. Conseguido el título de Derecho, viaja hacia el mítico París, lugar de encuentro de tantos escritores sudamericanos. Abandona Perú con una beca del Gobierno francés para estudiar Literatura en *la Sorbona*. Al no renovarse la beca, prefiere ir a Italia, a Peruggia concretamente, donde escribe su primer libro de cuentos: *El camino es así*. En su viaje de regreso a París le roban el manuscrito. Lo rehace, pero ahora llevará el título de ***Huerto Cerrado***, a sugerencia de Julio Ramón Ribeyro.

Huerto Cerrado fue enviado al Concurso de la Casa de las Américas, donde **recibió una mención honrosa.** Escribe, luego ***Un mundo para Julius***, que fue concebido como cuento y llegó a ser una novela de seiscientas páginas, publicada en España por la editorial Seix-Barral en 1970, sin una intención beligerante concreta por parte del autor. A lo largo de los años ha recibido galardones y reconcimientos:

Premio Nacional de Literatura en 1972, por *Un mundo para Julius*. **Premio a la Mejor Novela Extranjera** en 1974, Francia por *Un mundo para Julius*. **Orden El Sol del Perú**, rechazada por Bryce Echenique al gobierno de Fujimori alegando sus convicciones democráticas, Premio Nacional de Narrativa de España en 1998, por *Reo de nocturnidad*, **Premio Planeta en 2002** por *El huerto de mi amada*, **Premio Grinzane Cavour** en 2002, (Italia) por *La amigdalitis de Tarzán*, **Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances** en 2012.

OBRAS

"Huerto cerrado" (Cuentos, 1968).
"Un mundo para Julius" (Novela, 1970).
"La felicidad ja, ja, ja" (Cuentos 1974).

"Tantas veces Pedro" (Novela 1974).
"La Vida exagerada de Martín Romaña" (Novela 1981).
"El Hombre que hablaba de Octavia de Cádiz" (Novela 1985).
"La última mudanza de Felipe Carrillo" (Novela 1998).
"Dos señoras conversan" (Novela 1990).
"Permiso para vivir" (Anti-memorias 1993).
"No me esperen en abril" (Novela 1995).
"A trancas y barrancas" (Artículos periodísticos 1996).
"Reo de nocturnidad" (Novela 1997).
"La amigdalitis de Tarzán" (Novela 1998).
"Guía triste de París" (Cuentos 1999).
"El huerto de mi amada" (novela 2002)

CARACTERÍSTICAS:

- **Sus relatos están sobrecargados** de incidencias y peripecias muchas veces autobiográficas.
- **Detrás de su amena superficie** se percibe, sin embargo, una suave melancolía por los tiempos de la infancia, por la juventud perdida o por el amor siempre fugitivo.
- **En la mayoría de sus obras,** los personajes pueden pertenecer a todos los sectores sociales; aunque siempre predomina la vieja aristocracia, los cuales son ridiculizados gracias al estilo que desarrolla, a veces, para lograrlo introduce palabras inglesas.
- **El manejo del lenguaje** y el sentido del humor son reflejados de una manera muy personal.
- **Su narrativa se inicia** en los Sesenta, sin embargo, alcanza esplendor en los Setenta.

UN MUNDO PARA JULIUS

ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
Un mundo para Julius

Tempranamente huérfano de padre, Julius, crece en el ambiente superficial de la oligarquía limeña, con un padrastro ricachón y mujeriego, y una madre frívola, aparte de los hermanos mayores Santiago y Bobby, productos de su clase. Sólo la hermana Cinthia comprende al niño, pero su muerte en la lejana Boston lo deja al cuidado de la servidumbre, sobre todo de su niñera Vilma. Los criados provienen de las tres regiones del Perú y representan las diferentes mezclas raciales: el ama chola de Puquio, Vilma; la cocinera selvática Nilda; el chófer limeño y zambo Carlos y el serrano Celso; con ellos el niño hace su primer aprendizaje social y racial. El colegio y la piscina del Club exclusivos completan su formación infantil que termina de manera traumática al enterarse de que su querida niñera Vilma se ha convertido en prostituta después de haber sido expulsada por su familia por culpa del hermano

Santiago y de que su otro hermano Bobby acaba de usar su servicio sexual. Termina la novela con Julius llorando silenciosamente ante el «vacío grande, hondo, oscuro» que le espera a partir de ahora.

- ➢ Una característica fundamental de la novela es que repreduce el habla de los provincianos, incluso con barbarismos: Vilma dice *"nadies"* y Nilda *"haigan"*, la sirvienta Flora *"respetación"*; también extranjerismos de Susan: *darling, caddies.*
- ➢ Bryce nos muestra la clase alta en contraste con la sociedad popular, simbolizada en la narración como la comunidad servil. Podemos hacer la comparación:
  - ✓ Oligarquía: Hedonista, lujosa, banal y superficial: modelo de vida que conduce a una pérdida de los valores, la deshumanización y despersonalización del ser humano hasta altos niveles de insensibilidad por el otro, la incomprensión por el necesitado, etc. El más claro ejemplo es el abandono hacia Julius. Esta clase diosificada por la servidumbre y que los hace sentir dignos de laborar para ellos.
  - ✓ Servidumbre: proveniente de los lugares más recónditos y olvidados del Perú, de apariencia "imperfecta": fea, lo que hace que la alta sociedad los desprecien. Esta visión justifica la jerarquización en la estructura social. A diferencia de la imagen perfecta, en lo físico, en la personalidad y en la intelectualidad de la oligarquía limeña.
- ➢ Esta diferencia permite a Julius tomar conciencia del mundo y cambio de pensamiento, así la novela se convierte en una obra de aprendizaje:
  - ✓ El primer momento que asume Julius un cambio de pensamiento frente al estatus social es cuando comprende el impedimento a su tío abuelo de casarse con una pianista que no era aceptada por su familia por su estrato social. En este instante, el niño Julius comienza a entender los intereses y el clasicismo de vida la social de su entorno. *"una señorita que no era de su condición y que era pianista... Mamita dice que pobre, humilde, en fin, ya parecía que Julius iba entendiendo"*
  - ✓ El segundo momento es cuando comienza a tomar conciencia del ser humano como persona que debe asumir una postura crítica y transformadora de su ambiente.
- ➢ También los escenarios y vivencias de la servidumbre en relación con la conducta de su familia le permitieron trazar un camino para la toma de conciencia. *"andaba metido siempre entre la servidumbre o conversando con el jardinero, con cualquiera menos con otro igual a él"*

Los personajes de Bryce se han movido siempre entre la necesidad de la búsqueda del camino y la constatación de la pérdida de rumbo, por lo cual quedan vinculados, en primer lugar, al desarraigo, al desamor y otros desafectos y, finalmente, a la evidencia de un desencuentro de raíces profundas y alcances diversos. El título de su obra lo dice todo: *Un mundo...* que se busca o trata de otorgársele... *para Julius...* es una necesidad de sentirse, de saberse descubierto.

La obra está dividida en cinco capítulos: El palacio original, El colegio, Country Club, Los grandes, Retornos.

VOCES FEMENINAS

AÑOS 70.

- **MARÍA EMILIO CORNEJO:** A los 23 años (1972) se suicidó. Su producción es limitada debido a su corta vida. Es una escritura que sin proclamarse necesariamente feminista, reclama con fuerza el derecho de la mujer de tener un lugar importante en la sociedad. *A la mitad del camino recorrido.* Plaqueta: *Recital.*
- **CARMEN OLLÉ:** (Emparentada con el grupo Hora Zero. su libro clave, *Noches de adrenalina, Todo orgullo humea la noche, Pista falsa*).
- **Rosina Valcárcel, Sonia Luz Carrillo, Ana María García, Elvira Roca Rey, Otilia Navarrette y Luz María Sarria.**

AÑOS 80

- **GIOVANNA ROSA POLLAROLO:** *Huerto de los Olivos, Entre mujeres solas, La ceremonia de adiós.*
- **ROSELLA DI PAOLO:** *Prueba de galera, Continuidad de los cuadros.*
- **DORIS MOROMISATO:** *Morada donde la luna perdió su palidez, Diario de la mujer es ponja.*
  MARIELA DREYFUS: *Memorias de Electra, Placer fantasma.*
- **ROCIO SILVA SANTISTEBAN:** *Asuntos Circunstanciales, Ese oficio no me gusta, Mariposa negra, Las hijas del terror.*
- **ROSINA VALCARCEL:** *Sendas del bosque, Navíos.*

ORGANIZADOR VISUAL DE RESUMEN

GENERACIÓN DEL 50

Gobierno de Odría "Ochenio". Migración provinciana. Tugurización de la ciudad. Modernización de la Capital. Persecuciones políticas.

Poesía

Pura: magisterio de Martín Adán y Eguren.
Blanca Varela: Existencial, surrealista: Canto villano.

Social: magisterio de Vallejo y Neruda.
Alejandro Romualdo: Edición extraordinaria.

Narrativa

Neoindigenismo: Eleodoro Vargas Vicuña "Ñahuín".
Carlos Eduardo Zavaleta: "Cristo Villenas"

Fantástica: José Durand: Ocaso de sirenas, Desvariante.
Luis Loayza: Una piel de serpiente. Otras tardes.

Urbana (Neorrealista): Enfatiza el mundo de la barriada.
Oswaldo Reynoso: Los inocentes (Lima en Rock).
Enrique Congrains: Lima hora cero.
Julio Ramón Ribeyro: La palabra del mudo.

LOS GALLINAZOS SIN PLUMAS

Don Santos

Efraín

Enrique

Cerdo Pascual

Pedro

Oposición de espacios sociales: Marginalidad - oficialidad.
Metáfora de la explotación inhumana.
Actitud escéptica.
Cerdo Pascual: Posibilidad de desarrollo económico y "urbe" que sacrifica y oprime.
Narración lineal y omnisciente.

NARRATIVA DE LOS AÑOS 60

MARIO VARGAS LLOSA

La ciudad y los perros

Moderniza el relato con nuevas técnicas narrativas y múltiples narradores.
El colegio Leoncio Prado como un microcosmos de la realidad nacional (Presencia de diversas razas y clases sociales enfrentados entre sí).
Crítica a los sistemas de enseñanza militar.

Conversación en La Catedral

Dividida en cuatro libros.
Recurre a diversas técnicas narrativas.
Conversación entre Santiago Zavala y Ambrosio Pardo, antiguo chofer de su familia, en el bar La Catedral. A partir de este diálogo se reconstruye el gobierno de Odría. "¿En qué momento se había jodido el Perú?". Frase de fracaso en el que Santiago Zavala se refleja.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. La generación del 50 surge durante el régimen dictatorial de:

Rpta.:..

2. ¿Cómo aparecen las barriadas?

Rpta.:..

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la migración provinciana?

Rpta.:..

4. ¿Cómo se manifestó la alienación en los jóvenes de aquellos años?

Rpta.:..

5. Considerado como primero en mostrar el mundo de las barriadas.

Rpta.:..

6. Precursor del urbanismo:

Rpta.:..

7. El escritor que desarrolló jergas juveniles en sus obras:

Rpta.:..

8. El rockanrolerismo es:

Rpta.:..

9. ¿Qué es lo más importante para don Santos de *Los gallinazos sin plumas*?

Rpta.:..

10. ¿Por qué se dice que Lima es una jungla?

Rpta.:..

PREGUNTAS RESUELTAS

PREGUNTA 1: «Bajo el reloj de la Colmena, instalado frente a la plaza San Martín, en el paradero final del tranvía que va del Callao, oscilan un mar de quepís blancos. Desde las aceras del Hotel Bolívar y el bar Romano, vendedores de diarios, chóferes, vagabundos, guardias civiles, contemplan la incesante afluencia de cadetes».

En este fragmento de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, se reconoce un aspecto recurrente en la novela:

A) las vivencias de los cadetes por el centro limeño.
B) los escenarios suntuosos de la antigua Lima.
C) la innovación de la narrativa fragmentada
D) el impacto de la modernidad en los cadetes.
E) la descripción detallada del espacio citadino.

SUSTENTACIÓN: Algunos narradores alcanzan plenitud en los 60, pero inician en los 50 como el caso de Mario Vargas Llosa (Miguel Gutiérrez lo encasilla en este grupo). Nuestro Premio Nobel de Literatura 2010 presenta un carácter neorrealista en su narrativa para esto recurre a la descripción detallada tanto de personajes como de escenarios. Este ejemplo se muestra en su novela La ciudad y los perros.

CLAVE: E

PREGUNTA 2: Los narradores de la Generación del 50 presentan

A) las costumbres y tipos sociales de provincia.
B) una visión crítica de la ciudad.
C) los problemas del mundo rural.
D) una propuesta política de cambio.
E) la visión de migrante extranjero.

SUSTENTACIÓN: Los narradores de la Generación del 50 presentan en sus obras los diversos cambios del espacio urbano y social en Lima producto de la migración rural, y la gran mayoría de ellos tiñen sus visiones con una crítica al modo de vida imperante.

CLAVE: B

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del
Team Calapenshko,
el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

PREGUNTA 3: Los escritores de la Generación del 50 tratan en sus obras

A) la dictadura de Augusto Bernardino Leguía.
B) el traslado de la población hacia las zonas rurales.
C) la explosión demográfica a inicios del siglo XX.
D) el surgimiento de las barriadas a partir de 1950.
E) la ciudad de Lima como espacio urbano armónico.

SUSTENTACIÓN: La explosión demográfica sucedida en Lima a mediados del siglo XX, impelió a la población migrante a dirigirse hacia la periferia de la ciudad, surgiendo entonces las barriadas, hecho testimoniado por la narrativa de la Generación del 50.

CLAVE: D

PREGUNTA 4: La narrativa de la Generación del 50 presenta como protagonista al

A) indígena.
B) criollo.
C) aristócrata.
D) migrante.
E) burgués.

SUSTENTACIÓN: Los narradores de esta Generación registran personajes y problemas que en la época se estaban produciendo; por ello, el personaje principal es el migrante provinciano.

CLAVE: D

PREGUNTA 5: Son tendencias temáticas dentro de la Generación del 50 en narrativa

A) vanguardismo, el indigenismo y la narrativa fantástica.
B) neoclasicismo, el realismo y el relato gótico-romántico.
C) neorrealismo, el impresionismo y la fábula moralizante.
D) neoindigenismo, el neorrealismo y el relato fantástico.
E) indigenismo, el costumbrismo y el cuento fantástico.

SUSTENTACIÓN: La Generación del 50, en narrativa, indagó sobre temas dentro de las líneas del relato fantástico, el neoindigenismo y el neorrealismo.

CLAVE: D

PREGUNTA 6: "A mediados del siglo pasado aparecen las barriadas como producto de la

A) explosión demográfica".
B) industrialización del campo".
C) política de desarrollo".
D) planificación urbana".
E) llegada de extranjeros".

SUSTENTACIÓN: A mediados del siglo XX aparecen las barriadas como producto de la explosión demográfica ocasionada por la migración de provincianos.

CLAVE: A

PREGUNTA 7: Teniendo en cuenta el contexto de la Generación del 50, marque la alternativa correcta.

A) La zona rural sufre cambios por efecto de la modernización.
B) Esta narrativa se desarrolló en el gobierno de Augusto B. Leguía.
C) La explosión demográfica promueve las migraciones al campo.
D) Registra personajes y problemas que trajo la migración masiva.
E) La ciudad de Lima es propuesta como un lugar de armonía y bondad.

SUSTENTACIÓN: Los narradores de la Generación del 50 registran personajes y problemas que en la época se estaban produciendo; por ello, se privilegia la visión de las barriadas y el protagonista es el migrante provinciano.

CLAVE: D

PREGUNTA 8: Según *La ciudad y los perros*, en el colegio militar predominan como valores

A) el respeto y la tolerancia. B) el deshonor y el miedo.
C) la solidaridad y la lealtad.
D) la agresividad y el machismo. E) la envidia y el racismo.

SUSTENTACIÓN: Si El colegio Leoncio Prado se organiza alrededor de valores negativos como la agresividad y el machismo.

CLAVE: D

PREGUNTA 9: El Esclavo muere durante unas maniobras militares porque

A) fue alcanzado por una bala perdida.
B) delató a quien robó el examen de Química.
C) se suicidó a causa de una grave decepción.
D) estaba muy enfermo del corazón.
E) tuvo un inesperado derrame cerebral.

SUSTENTACIÓN: Al denunciar el robo del examen de Química, el cadete Arana rompe el contra código de los alumnos. Por eso, es castigado y asesinado.

CLAVE: B

PREGUNTA 10: Son temas de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, excepto

A) la agresividad como método de subsistencia.
B) el machismo que mutila la dimensión afectiva.
C) la ciudad que oprime a los marginales.
D) el hurto como violación de la norma.
E) los sistemas autoritarios de enseñanza militar.

SUSTENTACIÓN: La ciudad que oprime y sacrifica a los marginales no es un tema de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.

CLAVE: C

PREGUNTA 11: Después de que Alberto, el Poeta, señala quién es el presunto asesino del Esclavo, las autoridades militares __________, por eso el teniente Gamboa __________.

A) encubren el asesinato – los denuncia por insolvencia moral.
B) lo expulsan injustamente – se empeña en descubrir la verdad.
C) castigan a los culpables – se marcha del colegio militar.
D) aparentan que nada sucedió – insiste pero es desterrado.
E) deciden no investigar – obedece a sus superiores sin protestar.

SUSTENTACIÓN: *Aunque el presunto asesino del Esclavo es señalado por Alberto, las autoridades militares deciden aparentar que nada sucedió, pero el teniente Gamboa insiste en investigar la muerte del Esclavo, por eso es desterrado.*

CLAVE: D

PREGUNTA 12: Sobre "Los gallinazos sin plumas", marque la alternativa correcta.

A) El mundo oficial está representado por los nietos de don Santos.
B) Al liberarse de don Santos, Efraín y Enrique tendrán un gran futuro.
C) El enfrentamiento entre Enrique y su abuelo termina en el fracaso.
D) Pedro representa al mundo marginal, por eso es devorado por Pascual.
E) El abuelo tiene como proyecto vender a Pascual y retornar a la Sierra.

SUSTENTACIÓN: El enfrentamiento entre Enrique y el abuelo termina en el fracaso, muestra así la actitud escéptica del narrador.

CLAVE: C

PREGUNTA 13: Al final del relato "Los gallinazos sin plumas", el enfrentamiento entre Enrique y su abuelo trae como consecuencia

A) la cancelación de una esperanza.
B) la posibilidad de mejora para los niños.
C) la liberación del explotado y el explotador.
D) la derrota de la ciudad monstruosa.
E) el sacrificio de la ciudad moderna.

SUSTENTACIÓN: En el cuento, el enfrentamiento entre Enrique y don Santos conlleva la cancelación de una esperanza.

CLAVE: A

PREGUNTA 14: En el cuento "Los gallinazos sin plumas", ¿por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo?

A) Su padre los amenaza con expulsarlos del corralón.
B) Ambos son explotados cruelmente por el viejo don Pascual.
C) Los niños temen ser devorados por el apetito voraz de este.
D) Don Santos los obliga porque ve en él una posibilidad de desarrollo.
E) Cuando lo vendan podrán huir e irse a vivir a una barriada.

SUSTENTACIÓN: Efraín y Enrique son explotados por su abuelo don Santos porque ve en el cerdo su progreso económico.

CLAVE: D

PREGUNTA 15: En "Los gallinazos sin plumas", "El cerdo es una metáfora compleja, pues simboliza la

A) cancelación de la esperanza de toda una familia".
B) urbe que oprime y el desarrollo socio-económico".
C) opulencia en la que viven los más favorecidos".
D) salud sacrificada y deteriorada de los nietos"
E) expectativa frustrada del ascenso a lo oficial".

SUSTENTACIÓN: El cerdo (Pascual) es una metáfora compleja e incluso contradictoria, puesto que al mismo tiempo simboliza la posibilidad del desarrollo socio-económico de la familia de don Santos y la urbe que oprime a los marginales.

CLAVE: B

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Es una característica de los narradores de la Generación del 50.

A) Narran como van desapareciendo las zonas populosas de Lima.
B) Describen preferentemente los conflictos de las clases dominantes.
C) Enfatizan el tema urbano privilegiando la visión de las barriadas.
D) Esta narrativa desarrolla una sola línea temática: el neorrealismo.
E) Los escritores no reflejan los cambios socioeconómicos del país.

2. En la narrativa de la generación del 50, el gran protagonista es el ________ y los escenarios____.

A) indígena culto – oprimidos y explotados
B) sujeto criollo – costeños de clase media
C) hombre marginal – migrantes costeños
D) migrante provinciano – barrios marginales
E) individuo fracasado – serranos y extranjeros

3. Lea el siguiente fragmento y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.

Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excremento; llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el Mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima, Lima, Lima...? La palabra le sonaba a hueco. Recordó: su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivía un millón de personas.
¿La bestia con un millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días, antes del viaje, en eso: una bestia con un millón de cabezas y ahora él, con cada paso que daba iba internándose dentro de la bestia.

A) Desarrolla una vertiente de la narrativa del 50, el relato fantástico.
B) Enfatiza el proceso de modernización de las zonas marginales.
C) Propone una visión crítica de la urbe desde la mirada del migrante.
D) Cultiva el neoindigenismo al referirse al mundo mágico del indio.
E) Aborda los conflictos que afrontan las clases medias en el campo.

4. ¿Qué rasgos de la narrativa de la Generación del 50 encontramos en el siguiente fregamento?
Rodando, tumbo a tumbo, hemos llegado a Esperanza. Somos más de trescientos entre hombres, mujeres y niños, y provenimos de todos los rincones del Perú. "Los otros" son un millón. Un millón de seres que viven dentro de un perímetro de unos ciento veinte kilómetros cuadrados, aproximadamente. "Ellos" tienen inmensos edificios grises, espléndidas casas, rodeadas de espléndidos jardines, tiendas lujosas provistas de todo;

grandes hospitales y clínicas; estupendos autos, brillantes y lustrosos; magníficos colegios para sus hijos. En fin, tienen muchísimas otras cosas; es una gran ciudad, son un millón de seres (peruanos también) y la vida es la vida.

A) Los narradores suelen pertenecer a las clases medias de la capital.
B) Las obras son evidencia de la migración y modernización de Lima.
C) La imagen de la ciudad es una muestra de su visión idealizada.
D) Una de las vertientes es el realismo mágico, típico del mundo andino.
E) La visión de las barriadas se presenta como una propuesta política.

5. *CURRICULUM VITAE"*
digamos que ganaste la carrera
y que el premio
era otra carrera
que no bebiste el vino de la victoria
sino tu propia sal
que jamás escuchaste vítores
sino ladridos de perros
y tu propia sombra
fue tu única
y desleal competidora

En relación al poema "Curriculum vitae", de Blanca Varela, marque lo correcto.

A) Evidencia un "yo poético" de profundo romanticismo.
B) Muestra una mirada escéptica y pesimista de la vida.
C) Hace uso del soneto clásico con versos endecasílabos.
D) Expone el tema del silencio como resistencia femenina.
E) Propone la vida como una competencia a ser disfrutada.

6. *vieja artífice*
ve lo que has hecho de la mentira
otro día

¿Qué rasgos del estilo de Blanca Varela hallamos?

I. Tendencia a la verosimilitud
II. Resaltan por su brevedad
III. Experimentalismo lingüístico
IV. No emplea signos de puntuación

A) VFFV
B) FVVF
C) FVFV
D) FFVV
E) VFFF

7. La narrativa de Ribeyro se caracteriza por su temática

A) rural.
B) cosmopolita.
C) mítica.
D) andina.
E) urbana.

8. En *Los gallinazos sin plumas*, don Santos ve en el cerdo Pascual

A) la muerte próxima.
B) la imagen de la urbe.
C) al migrante provinciano.
D) la pobreza y la miseria.
E) la esperanza de desarrollo.

9. ¿Qué afirmación corresponde al desenlace del cuento "Los gallinazos sin plumas"?

A) El cerdo simboliza a los desvalidos.
B) Manifiesta solidaridad con los necesitados.
C) Se contrapone con la indolencia social.
D) Expresa desesperanza y pesimismo.
E) Representa a la sociedad oficial limeña.

10. Una característica básica de la narrativa de Julio Ramón Ribeyro es

A) presentar las acciones trascendentales de sus protagonistas.
B) exponer el universo urbano con los triunfos de sus personajes
C) alternar la linealidad del relato con las nuevas técnicas narrativas.
D) su narrativa tradicional: lineal y omnisciente.
E) acercarnos mediante el humor y la sátira al universo del migrante.

11. Sobre el argumento de "Los gallinazos sin plumas", de Julio Ramón Ribeyro, marque lo correcto.

A) Don Santos y sus nietos, Pascual y Efraín, dan alimentos al cerdo.
B) Los niños obligan a don Santos a vender el cerdo para poder comer.
C) Cuando el abuelo busca basura, junto a sus nietos, se hiere el pie.
D) Los niños, con su trabajo, apoyan a su tío don Santos.
E) Luego que el abuelo cayó al chiquero los niños huyen del corralón.

12. Sobre el siguiente fragmento ¿qué representa Pascual?

Dentro de veinte o treinta días vendré por acá -decía el hombre-. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. -¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual! El negocio anda sobre rieles. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. [...] Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual. -Y ¿a mí? -preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo-. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo setenta años y yo trabajo... ¡Hay que dejarse de mañas!

A) la sociedad limeña que crece desmedidamente.
B) la urbe, que sacrifica y oprime a los marginales.
C) los nuevos limeños, cuya actitud es escéptica.
D) la sociedad oficial, que acepta a los migrantes.
E) los provincianos que no desean progresar.

13. Lea el siguiente fragmento y marque la alternativa que contiene la inferencia correcta.

Al comenzar el invierno el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar.

A) El abuelo obliga a sus nietos a trabajar para alimentar al cerdo Pascual.
B) El perro sufre una metamorfosis, pues se convierte en un monstruo.
C) Los niños pasan mucha hambre por alimentar a su abuelo y al cerdo.
D) Los nietos son unos migrantes, ya que invaden terrenos de la ciudad.
E) Los hijos de don Santos forman parte de una cadena de explotación.

14. *La mujer corrió el cerrojo, hizo una atenta reverencia y le volvió la espalda. Arístides, sin soltar el macetero, vio cómo se alejaba cansadamente, apagando las luces, recogiendo las copas, hasta desaparecer por la puerta del fondo. Cuando todo quedó oscuro y en silencio, Arístides alzó el macetero por* *encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El ruido de la terracota haciéndose trizas lo hizo volver en sí: en cada añico reconoció un pedazo de su ilusión rota. Y tuvo la sensación de una vergüenza atroz, como si un perro lo hubiera orinado.*

De acuerdo al texto anterior complete: "La frustración del personaje evidencia la___________".

A) linealidad en la narración
B) representación de la ciudad
C) trascendencia de las acciones
D) identificación con lo andino
E) actitud escéptica del narrador

15. *Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. (...) A ellos solo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas.*

Sobre el fragmento anterior de "Los gallinazos sin plumas", complete: "En el cuento, los protagonistas son dos niños que

A) alimentan al perro Pascual para luego venderlo".
B) viven en una alejada zona rural criando cerdos".
C) trabajan para la municipalidad como recolectores".
D) realizan una actividad marginal para sobrevivir".
E) han elegido vivir al margen de la sociedad oficial".

16. A partir del siguiente fragmento de *La ciudad y los perros*, ¿Qué tema se presenta?

-Poeta –gritó Vallano-. ¿Tú has estudiado en el colegio "La Salle"?

-Sí –dijo Alberto-. ¿Por qué?

-El Rulos dice que todos en "La Salle" son maricas. ¿Es cierto?

-No -dijo Alberto-. En "La Salle" no había negros.

El Rulos se rió.

-Estás fregado -le dijo Vallano-. El Poeta te come.

-Negro, pero más hombre que cualquiera –afirmó Vallano-. Y el que quiera hacer la prueba, que venga.

A) La pandilla juvenil como método de subsistencia.
B) La crítica en contra de los sistemas de educación.
C) El hurto como violación de las normas sociales.
D) Los rituales de los adolescentes de los años 50.
E) El machismo que mutila lo afectivo en el sujeto.

17. *—No soy un desgraciado, Jaguar —murmuró Cava—. Si nos chapan, pago solo y ya está.*

El Jaguar lo miró de arriba abajo. Se rio.

—Serrano cobarde —dijo—. Te has orinado de miedo. Mírate los pantalones.

¿Que tema se resalta en el fragmento anterior?

A) La crítica hacia la cobardía y la temeridad adolescente.
B) La agresividad como método eficaz para poder subsistir.
C) Los métodos humillantes de las autoridades del colegio.
D) El racismo, problema enquistado en la sociedad andina.
E) El código de honor que rige las acciones de los cadetes.

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 2.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 2.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de circulación gratuita, búscalo en la red.

Atentamente, el GRUPO CALAPENSHKO

11 de setiembre del 2020

18. Lea el siguiente fragmento de *Conversación en La Catedral*, marque la alternativa correcta.

Desde la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson voceando los diarios de la tarde y él echa a andar, despacio, hacia la Colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan, también, hacia la plaza San Martín. Él era como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento. Piensa: ¿en cuál?

A) La descripción de la caótica ciudad se compara con la rutina periodística.
B) El personaje observa en el ambiente una metáfora de su propio fracaso.
C) El joven Zavalita se ha enterado de la relación de su padre con el chofer.
D) La corrupción del sistema democrático se evidencia en el desorden rural.
E) La crisis del Perú comenzó con la ruina personal del periodista Zavalita.

19. Marque la alternativa correcta sobre la novela *Conversación en La Catedral*.

A) Desarrolla la historia personal de don Cayo Bermúdez.
B) Analiza la militancia política de Ambrosio en el odriísmo.
C) Aborda la política peruana durante el régimen de Odría.
D) Muestra el servilismo militar para apoyar a empresarios.
E) Expone el conflicto entre un hijo rebelde y su madre.

20. *Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso y los pilares, bajo esos arcos adosados. Y allí, en la losa quebrada otrora por un rayo, hay cuatro figuras en relieve. [...] Son cuatro, más el último fue alcanzado por la centella y solo quedan los contornos de su cuerpo y las líneas de las alas y el plumaje. [...] Los contemplo, en el silencio glacial y terrible de este sitio, y me detengo en la silueta vacía del ausente. Cierro luego los ojos. Sí, solo una sombra soy, apagada sombra. Y ave, ave negra sin memoria, que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio, siempre, siempre y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio...*

Con respecto al fragmento citado de "Ángel de Ocongate", podemos deducir que en el protagonista se

A) actualiza el conflicto del migrante occidental.
B) expresa el despojo y la explotación del dansak.
C) recrea el mito occidental del ángel caído.
D) produce la disociación de lo andino-occidental.
E) avizora la función protectora del ángel-dansak.

BIBLIOGRAFÍA

LITERATURA UNIVERSAL

1. **ARISTÓTELES.** La poética, ed. Colihue Clásica, Buenos Aires, 2009.
2. **ARTAUD, Antonin.** El Teatro y su Doble, ed Edhasa, Barcelona, 1978.
3. **ARTE UNIVERSAL.** Arte del siglo XX. De principios de siglo a la Ssegunda Guerra Mundial, Argas editores, Madrid, 2009.
4. **BACHOFEN, Jakob.** El matriarcado, ed AKAL, Madrid, España, 2008.
5. **BADILLO, Pedro E.** El teatro griego, ed. de la Universidad de Puerto Rico, 2002.
6. **BIBLIOTECA DE ORO.** Gustavo Flaubert. Madame Bovary (Prólogo y traducción de Joan Sales), ed Planeta, 2000.
7. **BIBLIOTECA SALVAT.** Movimientos literarios de Vanguardia, Salvat Editores, Barcelona, 1973.
8. **BOILEAU, Nicolás.** Arte poética, Traducida al castellano por Juan Bautista de Arriaza, Madrid en la Imprenta Real, 1807.
9. **BONNASSIE, Pierre.** Vocabulario básico de la historia medieval, ed Crítica, Barcelona, 1994.
10. **DESCARTES, Renato.** Discurso del método, ed. Colihue Clásica, Buenos Aires, 2009.
11. **FALCÓN, Constantino, FERNÁNDEZ, Emilio y LÓPEZ, Raquel.** Diccionario de la Mitología Clásica (Tomo I y II), ed Alianza Editorial, Madrid, 1994.
12. **HISTORIA UNIVERSAL.** Salvat editores (tomos 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 y 15), 2005.
13. **HORACIO.** Epístola a los Pisones. ed. Losada, Buenos Aires, 1940.
14. **JAEGER, Werner. PAIDEA.** Los ideales de la cultura griega I. Fondo de Cultura Económica, México, 1946.
15. **JOYCE, James.** Retrato de un artista adolescente, ed en Libro de Bolsillo, Alianza editorial, Madrid 1980.
16. **KAFKA, Franz.** Carta a mi padre, ed Seix Barral, Barcelona 1987.
17. **MITRE, Bartolomé.** Traducción a La divina comedia, ed TOR, Buenos Aires, 1946
18. **M. M. ROSENTAL.** Diccionario filosófico, ed Huascarán, Perú, 2005.
19. **MORENO PAVÓN,** Emérita. Introducción al Realismo y Naturalismo en la novela del siglo XIX, ed Lulu, Sevilla, 2007.
20. **NIETZCHE, Federico.** El nacimiento de la tragedia, ed EDAF, Madrid, 2008.
21. **PLATÓN.** La República o El Estado, ed Iberia, Barcelona, 1959.
22. **PÉREZ DE BUSTAMANTE, Ciriaco.** Historia de la Literatura Universal, ed ATLAS, Madrid, 1946.
23. **REIS, Carlos y LOPES, Ana Cristina.** Diccionario de Narratología, ed Colegios de España, Salamanca, 1995.
24. **SEGALÁ y ESTALELLA, Luis.** Homero, Iliada, ed. Verón, Barcelona, 1972.
25. **SEGALÁ y ESTALELLA, Luis.** Homero, Odisea, ed. Verón, 2da ed. Barcelona, 1973.
26. **VALVERDE, José María,** Traducción y estudio crítico de Ulises de James Joyce. Barcelona: Lumen, 1976.
27. **VALVERDE, José María.** Estudio crítico de Don Carlos y Guillermo Tell de Federico Schiller. RBA editores, Barcelona, 1994.
28. **VARGAS LLOSA, Mario.** La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary. Ed. Seix Barral, Barcelona, 1975.
29. **WERNHER, Gretel y PÁRAMO, Jorge.** Micenas y Homero: El olimpo homérico: Transposición de una monarquía Micénica, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1995.

LITERATURA ESPAÑOLA

1. **AZORÍN.** La generación del 98, Clásicos y modernos; ed Losada, Buenos Aires, 1943.
2. **BIBLIOTECA DE LA CULTURA ANDALUZA.** Narraciones Moriscas, ed Andaluzas Unidas, Sevilla, 1986.
3. **ZAMORA, Alonso.** Salvat Editores, Barcelona, 1985.
4. **BIBLIOTECA ZIG - ZAG.** Autosacramentales españoles (introducción, prólogo y notas de Juan Loveluck), Santiago de Chile, 1954.
5. **DE LUZÁN, Ignacio.** Arte poética. Biblioteca Virtual Universal. Buenos Aires, 2003.
6. **DÍAZ PLAJA, Guillermo.** España en su Literatura, ed Salvat, Navarra, 1969.
7. **ESTRELLA GUTIÉRREZ, Fermín.** Literatura española, ed Kapelusz, Buenos Aires, 1945.
8. **GARCÍA LORCA, Federico.** Prosa, Alienza editorial, Madrid, 1972.
9. **JIMÉNEZ, Juan Ramón.** Poesía y prosa, ed Oveja Negra, Colombia, 1983.

BIBLIOGRAFÍA

10. **LAGO, Eduardo.** El íncubo de lo imposible (artículo), Revista de Libros de la Fundación Caja Madrid (números 324 -325), 2002.
11. **LAÍN ENTRALGO, Pedro.** La generación del 98, ed Espasa Calpe, Buenos Aires, 1947.
12. **LAMA, Víctor de.** Poesía de la generación del 27. Edaf, Madrid, 1997
13. **LÁZARO CARRETER, Fernando y CORREA CALDERÓN,** ed Literatura española contemporánea, ed Anaya, Salamanca, 1966.
14. **LESCHKE, Hans.** La generación del 98, ed Nacional, Madrid, 1954.
15. **LOPE DE VEGA, Félix.** Arte nuevo de hacer comedias. Castalia Ediciones, 2012.
16. **OBRAS MAESTRAS.** Poema del Mío Cid y Cantar de Rodrigo con prologo y notas de Luis Guarner, ed Iberia, Barcelona, 1963.
17. **RÍQUER, Martín.** Aproximación al Quijote, ed Salvat, Navarra, 1970.
18. **SAVATER, Fernando:** La tarea del héroe. (Elementos para una ética trágica). Editorial Taurus, 1981.
19. **SMITH, Colin.** La creación del Poema de mio Cid, ed Cátedra, Barcelona, 1985.
20. **UNAMUNO, Miguel de.** En torno al Casticismo- Sobre el marasmo actual de España. Ed Cátedra, Barcelona, 1985.

LITERATURA HISPANOAMERICANA

1. **BIBLIOTECA DE ORO. Rubén Darío,** Poesía (Prólogo de Pere Gimferrer), ed Planeta, 2000.
2. **BIBLIOTECA DE ORO. Rómulo Gallegos,** Doña Bárbara (Prólogo de José Carlos González Boixo), ed Planeta, 2000.
3. **BOGANTES Z., Claudio.** Lo fantástico y el doble, ed de la Universidad de Costa Rica, San José, 1999.
4. **CARPENTIER, Alejo.** De lo real maravilloso, prólogo a su novela El reino de este mundo, ed Latinoamericana, Lima, 1958.
5. **GÁLVEZ ACERO, Marina.** La novela hispanoamericana contemporánea, Taurus editores, Madrid, 1992.
6. **HOYOS-SALCEDO, Pedro Pablo.** De Cortés a García Márquez, ed Lumen, Lima, 1994.
7. **IMBERT, Anderson.** Historia de la literatura hispanoamericana, ed Fondo de Cultura Económica (Tomo I, II), 1962.
8. **MENTON, Seymour.** Historia verdadera del realismo mágico, colección Tierra Firme, México, 1998.
9. **NERUDA, Pablo.** Confieso que he vivido, ed Oveja negra, Bogotá, 1982.
10. **OVIEDO, José Miguel.** Historia de la literatura hispanoamericana. Alianza editores. Madrid. 2001.
11. **PAZ, Octavio.** La llama doble: Amor y eoritsmo, ed Seix Barral, 1996.
12. **RAMA, Ángel.** La crítica de la cultura en América Latina. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985.
13. **VARGAS LLOSA, Mario.** Novela primitiva y novela de creación en América Latina. En Marcha, año XXX, número 1432, Montevideo, 10 de enero, pp. 30- 31, 1973.

LITERATURA PERUANA

1. **ABRIL, Xavier.** José María Eguren, un poeta hermético. Fanal 53 (1957).
2. **ADAN, Martín.** De lo barroco en el Perú, Ed Peisa, Perú, 1982.
3. **BASADRE, Jorge.** Elogio y Elegía de Jose María Eguren. Revista Amauta, N° 21. Lima, 1929.
4. **BENDEZU, Edmundo.** La novela peruana (De Olavide a Bryce), ed Lumen, Perú, 1992.
5. **BIBLIOTECA CLÁSICOS DEL PERÚ (t. 5).** Juan del Valle y Caviedes, Obra completa. Estudios preliminares de Guillermo Lohman Villena y Luis Jaime Cisneros, ed del Centenario del Banco de Crédito del Perú, Lima, 1990.
6. **BIBLIOTECA DE PERUANOS IMPRESCINDIBLES.** Guamán Poma, El primer nueva corónica y buen gobierno, ed El Comercio, Perú, 2010.
7. **CHAUCA ARRIARAN, Rubén.** Abraham Valdelomar, vida y obra, CONCYTEC, Perú, 1988.
8. **CORNEJO POLAR, Antonio.** Sobre literatura y crítica latinoamericanas, Ed Facultad de Humanidades y Educación - Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1982.
9. **CONTRERAS, Carlos y CUETO, Marcos.** Historia del Perú Contemporáneo, Serie de Estudios Históricos del Instituto de Estudios Peruanos, Lima 2000.

BIBLIOGRAFÍA

10. **CORNEJO POLAR, Jorge.** El costumbrismo en el Perú, Copé, Petroperú, Perú, 2001.
11. **COYNÉ, André.** César Vallejo, ed SEA, 1989.
12. **DEL BUSTO, José Antonio.** Perú incaico, ed Librería Studium, Lima, 1982.
13. **DELGADO, Washington.** Historia de la Literatura Republicana, ed Rikchay, Perú, 1994.
14. **ESCAJADILLO, Tomás.** Narradores peruanos del siglo XX, ed Lumen, Perú, 1994.
15. **FLORIÁN, Mario.** Panorama de la poesía quechua incaica, CONCYTEC, Perú, 1990.
16. **GARCIA BEDOYA, Carlos.** Para una periodización de la literatura peruana. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 2004.
17. **GONZÁLEZ VIGIL, Ricardo.** Literatura (Temática Perú), Orbis Ventures, Perú, 2004.
18. **GONZÁLEZ VIGIL, Ricardo.** Los heraldos negros y otros poemas juveniles, Fonfo editorial del Banco Central de Reserva del Perú, Perú, 1998.
19. **GUTIÉRREZ, Miguel.** La generación del 50: un mundo dividido, Arteidea editores, Perú, 2008.
20. **LOHMAN VILLENA, Guillermo.** Amarilis Indiana: identificación y semblanza. Pontificia Universidad Católica del Perú. 1993.
21. **MARIATEGUI, José Carlos.** Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ed Amauta, Perú, 1928.
22. **MENDOZA, María y LÓPEZ, Héctor.** Prensa, Enciclopedia Temática del Perú, editora El Comercio, Lima, 2004.
23. **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.** Ensayos sobre el Indigenismo: varios autores, 2004.
24. **NÚÑEZ, Estuardo.** La literatura peruana del siglo XX. Ed Pormaca, Perú 1965
25. **NÚÑEZ, Estuardo.** La poesía de Eguren. Compañía de Ediciones y Publicidad Editores, Lima, 1932.
26. **OCCIDENTAL PETROLEUM COPORATION OF PERU.** Coloquio, literatura y sociedad, Asociación Centro Cultural Cusco, 1993.
27. **PALMA, Ricardo.** La bohemia de mi tiempo, ed Librería y distribuidora Bendezú, Lima, 1971.
28. **PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.** Avatares del Surrealismo en el Perú, Perú 1992.
29. **PORRAS BARRENECHEA, Raúl.** Los cronistas del Perú y otros ensayos. Perú. Banco de Crédito. 1986.
30. **RAMÍREZ LA TORRE, Dante.** Neorrealismo y transculturación en El sexto: un discurso de la insolidaridad, Hipocampo editores, Perú, 2011.
31. **RIVA AGÜERO, José de la.** Carácter de la literatura del Perú independiente. Pontificia Universidad Católica del Perú. 1962.
32. **ROSTWOROSKI, María.** Incas (Temática Perú), Orbis Ventures, Perú, 2004.
33. **SALAVERRY, Carlos Augusto.** Departamento de Publicaciones de la Universidad de San Marcos, con selección y notas de Alberto Escobar, Lima, 1958.
34. **SANCHEZ, Luis Alberto.** Aladino o vida y obra de José Santos Chocano, ed Universo, Perú, 1975.
35. **SANCHEZ, Luis Alberto.** Breve tratado de Literatura general, ed Universo, Perú, 1981.
36. **SANCHEZ, Luis Alberto.** Literatura peruana: Derrotero para una historia cultural del Perú (5 tomos). Ed Juan Mejía Baca, Perú, 1981.
37. **TAMAYO VARGAS, Augusto.** Literatura peruana (3 tomos). Ed Peisa. Perú. 1993.
38. **TAMAYO VARGAS, Augusto.** Literatura en Hispano América. Ed Peisa. Perú. 1973.
39. **TAURO DEL PINO, Alberto.** Elementos de Literatura Peruana, Imprenta del Colegio Militar Leoncio Prado, Lima, 1969.
40. **VARGAS LLOSA, Mario.** Cartas a un novelista, Editorial Ariel, Barcelona, 1997.
41. **VARGAS LLOSA, Mario.** García Márquez: Historia de un Deicidio. Ed Barral Editores, Barcelona, 2000.

BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CONSULTA:

1. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/index.asp
2. http://www.servisur.com/cultural/hermes/index.html
3. http://www.cervantesvirtual.com/
4. http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm

CLAVES

CAPITULO 1

1	B	11	B
2	D	12	E
3	B	13	D
4	E	14	C
5	B	15	E
6	E	16	E
7	D	17	D
8	C	18	B
9	E	19	D
10	C	20	B

CAPITULO 2

1	C	11	E
2	D	12	E
3	B	13	E
4	A	14	B
5	B	15	C
6	C	16	B
7	D	17	C
8	D	18	D
9	C	19	B
10	B	20	A

CAPITULO 3

1	E	11	E
2	B	12	A
3	B	13	E
4	C	14	C
5	C	15	B
6	C	16	A
7	D	17	C
8	A	18	E
9	C	19	B
10	C	20	A

CAPITULO 4

1	E	11	E
2	C	12	A
3	E	13	D
4	E	14	C
5	C	15	B
6	B	16	D
7	C	17	C
8	B	18	E
9	E	19	A
10	E	20	E

CAPITULO 5

1	E	11	D
2	E	12	B
3	C	13	C
4	D	14	D
5	C	15	C
6	E	16	D
7	C	17	C
8	B	18	E
9	C	19	A
10	D	20	B

CAPITULO 6

1	A	11	B
2	E	12	E
3	E	13	E
4	D	14	B
5	A	15	E
6	E	16	E
7	D	17	B
8	E	18	D
9	E	19	D
10	E	20	E

CAPITULO 7

1	B	11	A
2	E	12	E
3	C	13	D
4	E	14	D
5	D	15	D
6	E	16	D
7	A	17	B
8	D	18	E
9	A	19	C
10	C	20	B

CAPITULO 8

1	E	11	B
2	B	12	E
3	B	13	B
4	B	14	A
5	E	15	D
6	C	16	C
7	A	17	E
8	C	18	A
9	B	19	E
10	B	20	C

CAPITULO 9

1	C	11	A
2	B	12	C
3	E	13	D
4	A	14	C
5	B	15	C
6	C	16	D
7	B	17	B
8	C	18	D
9	C	19	A
10	B	20	B

CAPITULO 10

1	E	11	C
2	D	12	C
3	B	13	A
4	C	14	B
5	B	15	D
6	D	16	D
7	C	17	D
8	E	18	B
9	D	19	E
10	E	20	D

CAPITULO 11

1	C	11	E
2	E	12	D
3	D	13	D
4	B	14	D
5	B	15	D
6	B	16	E
7	B	17	C
8	E	18	B
9	D	19	B
10	B	20	E

CAPITULO 12

1	C	11	B
2	A	12	A
3	D	13	C
4	D	14	E
5	E	15	D
6	B	16	C
7	C	17	B
8	A	18	D
9	B	19	E
10	E	20	C

CAPITULO 13

1	E	11	B
2	D	12	D
3	E	13	B
4	C	14	E
5	C	15	E
6	C	16	C
7	C	17	D
8	D	18	E
9	C	19	C
10	C	20	B

CAPITULO 14

1	A	11	E
2	C	12	D
3	D	13	C
4	C	14	D
5	E	15	E
6	E	16	B
7	E	17	B
8	A	18	B
9	A	19	C
10	C	20	C

CAPITULO 15

1	A	11	D
2	D	12	B
3	B	13	B
4	B	14	E
5	E	15	B
6	C	16	C
7	B	17	D
8	C	18	E
9	D	19	D
10	A	20	A

CAPITULO 16

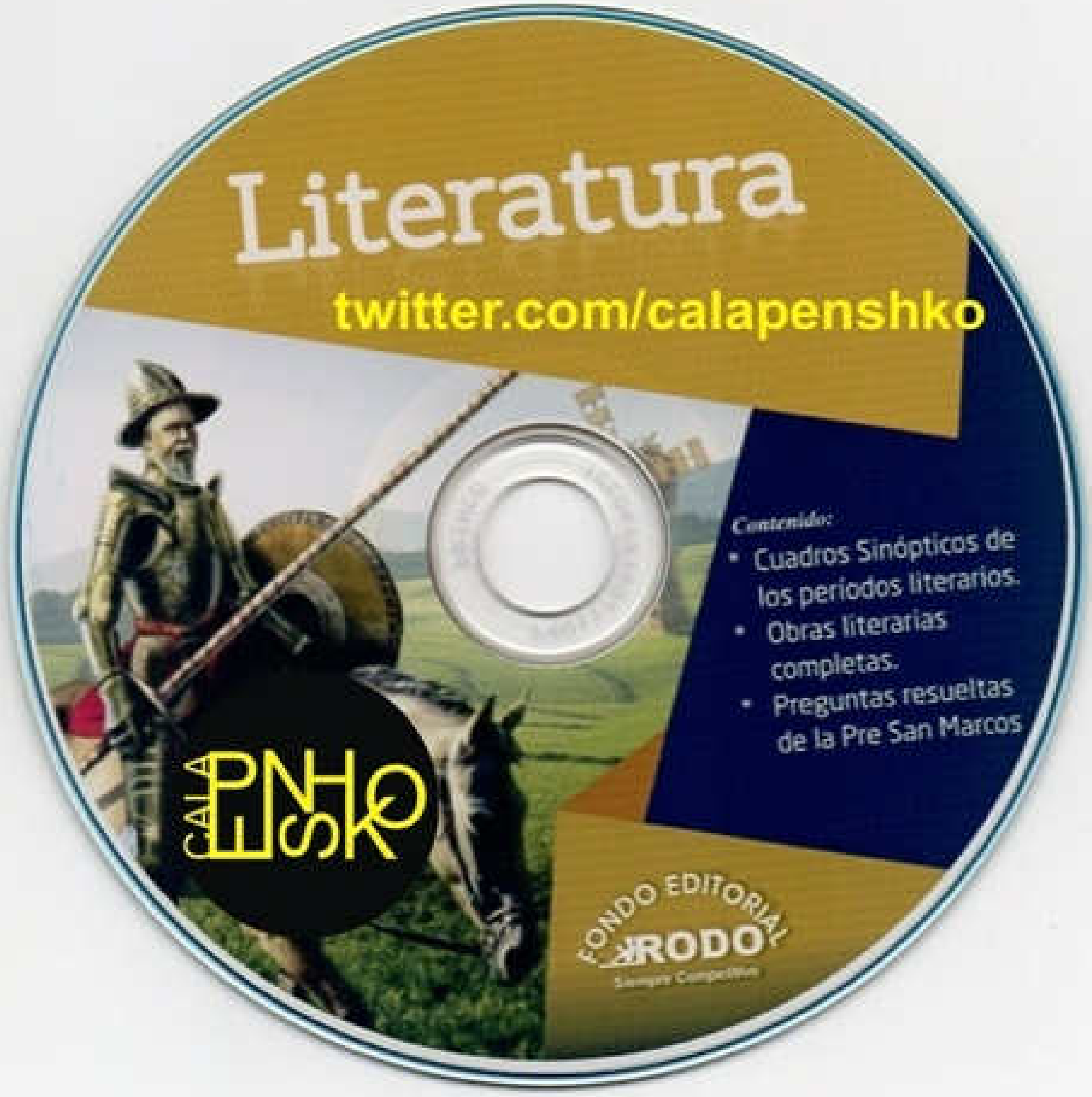
1	C	11	E
2	D	12	B
3	C	13	A
4	B	14	E
5	B	15	D
6	C	16	E
7	E	17	B
8	E	18	B
9	D	19	C
10	D	20	C

DEDICATORIA Y SOBRE EL AUTOR

"A mis hijos: Antony, Moisés, Jerson, Jordan, Jeremy.
Por esa minérvica vida que me otorgaron"

Elías León Aguilar (Lima, 1974)

Licenciado en la Facultad de Educación, con la especialidad de Lenguaje y Literatura, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A temprana edad, ingresó en el mundo de la enseñanza preuniveristaria. Codirige la revista de creación Poentos. Es autor del extraño y alucinado libro de cuentos Raza de Abeles (2010). Ha participado en diferentes eventos literarios, como se lo exige el alma y continúa publicando y escribiendo tratando de dejar una marca de sangre sobre la piel del ingrato olvido.



Literatura

twitter.com/calapenshko

Contenido:

- Cuadros Sinópticos de los periodos literarios.
- Obras literarias completas.
- Preguntas resueltas de la Pre San Marcos

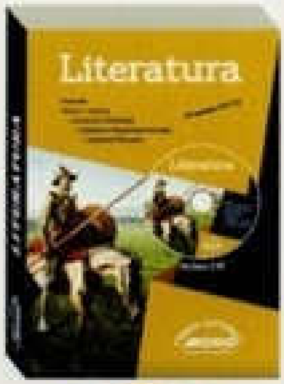
FONDO EDITORIAL
RODO
Siempre Competitivo

Calapenshko
twitter.com/calapenshko

Nuestras Publicaciones

LIBROS

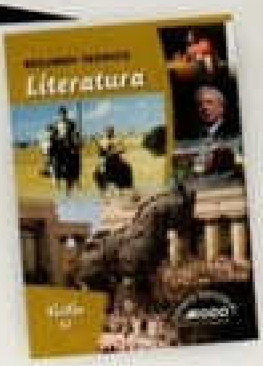
- Aritmética
- Álgebra
- Geometría
- Trigonometría
- Raz. Matemático
- Física
- Química
- Biología y Anatomía
- Geografía
- Lenguaje
- Literatura
- Historia del Perú
- Historia Universal
- Psic. Fil. y Log.
- Raz. Verbal



- Formato: 15 x 21 cm
- 840 páginas
- 16 capítulos
- 240 problemas resueltos
- 320 problemas propuestos

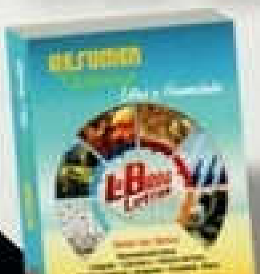
RESÚMENES TEÓRICOS

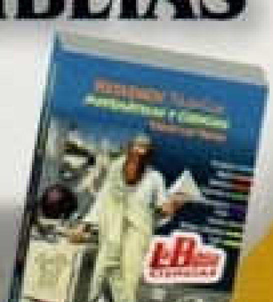
- Geografía
- Lenguaje
- Literatura
- Historia del Perú
- Historia Universal
- Psic. Fil. y Log.
- Economía y Cívica
- Raz. Verbal



- Aritmética
- Álgebra
- Geometría Plana
- Geometría del Espacio
- Trigonometría
- Raz. Matemático
- Física
- Química
- Biología y Anatomía

LAS BIBLIAS





☎ 424-6350
992-796104

✉ editorialrodo@gmail.com

f / Editorial_RODO